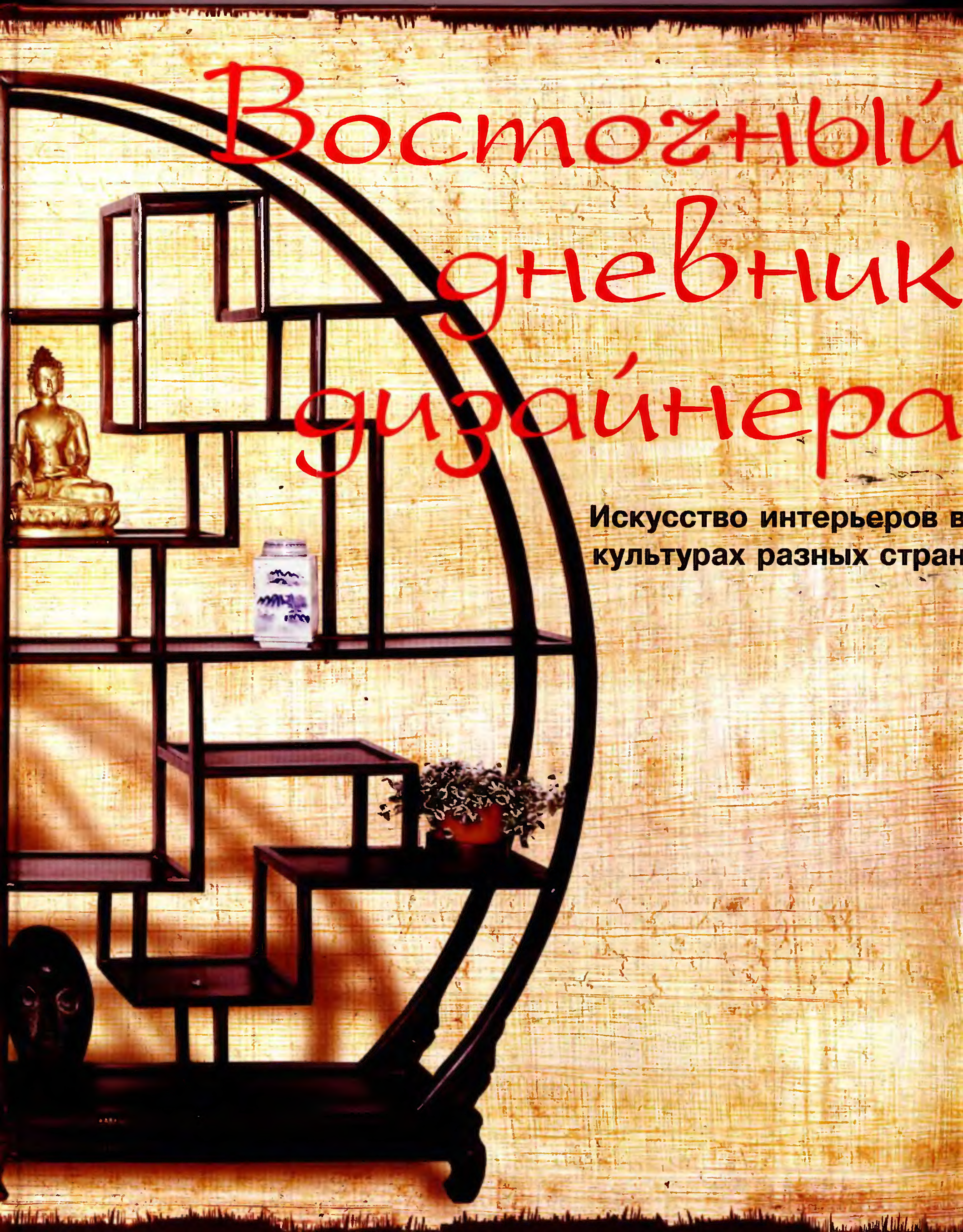

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Восточный дневник дизайнера

Искусство интерьеров в
культурах разных стран

Восток и запад

Восточный колорит
является престиж-
ным атрибутом
оформления жилых,
офисных и других
помещений Запада,
а развитие
мировой культуры
предполагает
дальнейшее
взаимопроникно-
вание
цивилизаций

Восток всегда притягивал европейцев. Эта почти таинственная тяга смущала многие умы и в древности, и в Средние Века, существовала в новой и не ослабла в новейшей истории. Что было конечной целью походов Александра Македонского? Разумеется, Индия. Куда стремился Марко Поло? В Индию и Китай. Что, наконец, поплыл открывать генуэзец Кристоаль Колон, более известный нам как Христофор Колумб? Ту же Индию.

Понятно, что столь желанный Восток не мог впоследствии не повлиять на Европу, прежде всего в области культуры и искусства. Правда, ответное воздействие Запада оказалось еще более сильным, но оно было в основном технократическим.

Влияние Азии, впоследствии образно называемое *Wind from East*, было преимущественно культурным, поскольку восточные технологии, так интересовавшие европейцев, традиционно хранились в секрете. Даже фарфор, порох и бумагу, известные с незапамятных времен в Китае, европейцам пришлось изобретать самостоятельно. Увы, люди с Запада нашли пороху куда более «рациональное» применение. Китайцам же он служил поначалу исключительно для фейерверков, т.е. в эстетических и культовых целях. Такова разница менталитетов.

Европа каждое изобретение измеряла его «полезностью», Азия — тоже, только на свой лад: для китайца, например, эстетическое наслаждение, тем более связанное с культом (фейерверки отгоняли злых духов), — уже несомненная польза. Изобретая все новые и новые виды пиротехники, восточные гении в заботе о красоте добивались максимальной цветности и внешних эффектов, не задумываясь о возможных «побочных». Религиозные и социальные системы базировались на одном фундаментальном основании — гармонии. Беды, болезни, несчастья человека и всего общества объяснялись отступлением от традиций и нарушением гармонии. «Крас-

новолосые варвары» и «западные дьяволы» воспринимались жителями Срединной Империи как нарушители мировой гармонии, покоя и порядка.

Европейцев одолевало стремление улучшить природу, исправить ее «ошибки», создав что-то, чего раньше не было вообще. Люди Востока, виртуозно владея ремеслами, часто обнаруживали полное отсутствие инженерной мысли в ее европейском понимании.

Маленькая Европа была бесконечно озабочена увеличением и удешевлением производства. Инженеры, в условиях жесточайшей конкуренции между производителями, купцами и, наконец, государствами, бесконечно что-то изобретали и улучшали. Восток не знал этих проблем. Здесь царили традиционные ценности, ценилось ремесло с его секретами, передаваемыми из рода в род, длительное обучение мастерству (роскошь, которую не всегда мог позволить себе динамичный европеец), а главное — никаких изменений, только улучшение.

Фарфор, над раскрытием секрета которого бились лучшие европейские умы, — ярчайший пример культурного влияния Востока. Западным ценителям так хотелось иметь что-то похожее на «настоящий» Китай, что голландцы начали расписывать свой знаменитый дельфтский фаянс китайскими мотивами, как они их себе представляли. Не отставали от них и англичане с французами. Восток входил в моду, меняя облик дворцов и обычных домов, преобразая интерьеры гостиных, салонов, спален, а также магазинов и других присутственных мест.

Когда в начале XVIII века европейцам удалось заново изобрести фарфор (Саксония, Мейсен), они стали помимо «китайских» вещей изготавливать свои собственные, базируясь на чисто европейских традициях. В это время в Версале создается «фарфоровый Трианон» а в Берлине «город пагод» Величие и роскошь двора ин-

дийской империи Великих Моголов, описанное европейскими путешественниками, поражают воображение людей, живущих на Западе. Жан Лафонтен еще в XVII веке пишет басню «Сновидение жителя Могольского царства». Художники, в их числе знаменитый Рембрандт, обращаются к миниатюрам, изображающим могольских императоров.

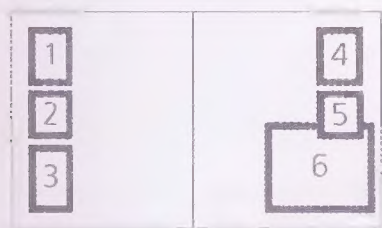
В XVIII веке с наступлением эпохи рококо поднимается волна новой культурной экспансии Востока. Китайское влияние проникло практически во все виды декоративно-прикладного искусства. В Европе появились ширмы, веера, ткани и росписи с псевдо-восточной тематикой. Родился стиль под названием «шинуазри» (chinoiserie) — «китайщина». Пресыщенный вкус европейца искал желанное изящество в экзотике.

В России, в Ораниенбауме, строится «Китайский дворец», а в Петергофе — «Китайский садик». В Царском Селе появились «Китайская беседка», «Китайская деревня» и даже «Китайский театр». Помещения богатых домов украшают гобелены по мотивам

китайских тканей и с «ориентальными» сюжетами.

Восточное влияние в те времена очень прослеживается именно в интерьерах. На смену величественному и вместе с тем строгому стилю вроде классицизма эпохи Людовика XIV — «Короля-Солнца», — а также роскошному ампиру приходит новый, продиктованный желанием камерности, уюта, интимности. Китайский интерьер как нельзя лучше соответствовал этому желанию. Европейским аристократам того времени он казался очень человечным, изящным и элегантным, что полностью соответствовало стилю рококо. Вместо помпезных парадных залов в моду входят изящные кабинеты. Да, собственно, и сами залы начинают подозрительно напоминать будуары! Состоятельные эстеты ударились в коллекционирование предметов восточного, в основном китайского, искусства.

С эпохой колонизации, особенно английской, Восток, кроме всего прочего, начал восприниматься как некий полигон экзотических испытаний, необходимых каждому мужчине. Английская аристократиче-

- 1 Индийская статуэтка, изображающая бога Ганешу. Бронза, литье, чеканка
- 2 Статуэтка, вырезанная из корня бамбука, изображает китайского рыбака. Этот образ является символом успешного ведения дел
- 3 Китайская чернильница с тушью предназначена для занятий каллиграфией
- 4 Китайский комод. Роспись по дереву, золото
- 5 Двухстворчатая деревянная ширма — один из наиболее популярных предметов интерьера, стилизованного под восточный
- 6 Китайский низкий шкаф-сундук, на котором могут быть установлены дополнительные секции или шкафчики, часто в виде миниатюрных комодов. Шкаф покрыт черным лаком методом «крэк» — так называется технология, обеспечивающая эффект «сморщенной от времени» поверхности. Фасад украшают круглые латунные замки, на дверцах — роспись золотом. Композицию завершают вазы, сосуды, небольшие статуэтки китайского происхождения

Иллюстрации предоставили: «Галерея «О» (4), «Зен Арт» (2), «Этно» (3, 5, 6), «ЭтноАрт» (1)

ская молодежь, как правило, начинала свою карьеру в колониях. Так было до Первой мировой войны. Между прочим, «восточную школу» прошел не только всем известный литературный герой доктор Ватсон, но и такой великий сын Британии, как сэр Уинстон Черчилль.

Наличие экзотики в интерьерах становится очень популярным и воспринимается посетителями дома как непосредственное доказательство интересной жизни хозяев, как свидетельство их необычных и утонченных вкусов.

Викторианская эпоха — это первая ласточка того стиля, который сейчас принято называть «этно». Если англичане в силу своих экспансионистских устремлений увлекались больше Индией, Бирмой и Цейлоном, то другие европейцы были в восторге от Китая и Японии. Достаточно вспомнить оперу «Чио-Чио-сан» и ее колоссальный успех.

Впервые европейцы открыли для себя Японию в XVI веке. С того момента жители страны Восходящего Солнца с изумлением обнаружили, что в мире кроме государств Кара и Тэндзика — Китая и Индии — существует еще и такая «мелочь», как Европа, населенная «южными варварами», у которых, однако, можно закупать огнестрельное оружие — о его существовании японцы до этого не подозревали. Как, впрочем, о глобусе и картах. Увидев, сколь малую территорию занимает их страна в мире, японцы вскоре организовали военную экспедицию в Корею и подумывали о Филиппинах.

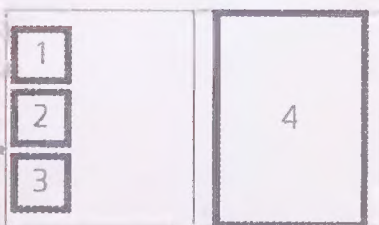
Не прошло и сорока лет со времени открытия Японии, как делегация местной аристократической молодежи впервые посети-

ла Европу. В 1585 году японские юноши были приняты самим Папой Римским, которому и вручили ширму с горным пейзажем.

Для европейцев это было знаковым явлением — как-никак первое знакомство со страной, которой в дальнейшем предстояло играть не последнюю роль в мировой истории. Правда, через сто лет Япония снова закрылась для иностранцев вплоть до середины XIX века.

Лишь с приходом к власти шестнадцатилетнего императора Муцухито, впоследствии обожествленного, и наступления эпохи Мэйдзи (Просвещенного Правления), двери страны вновь широко распахнулись. Европейцы из «варваров» превратились в учителей и на протяжении жизни двух поколений Япония из отсталой страны на краю света превратилась в могучую капиталистическую державу, которой и остается по сей день. А тогда, в XIX веке, началось мощное культурное влияние Японии на Европу, чему способствовало, в частности, активное участие страны в международных выставках — в Лондоне (1862), Париже (1867 и 1883), Петербурге (1897).

К концу XIX — началу XX века всех людей искусства охватило просто-таки японское безумие. Импрессионистам страшно нравились японские гравюры. В них они находили подтверждение своим мыслям и поискам. Ксилография страны Восходящего Солнца служила флагом и оправданием их борьбы с косностью парижских салонов и прогнившим академизмом. Нравилось все — цвет, острая композиция, фрагментарность и восприятие японцами человека как неотделимой части природной среды.

- 1—3 Бронза, мрамор, обилие штор, высокие подсвечники, комод с металлической фурнитурой и множеством ящичков, стулья с гнутыми ножками, овальное зеркало в искусно декорированной раме — атрибуты стиля, который принято называть колониальным
- 4 Мягкий, изготовленный с использованием натурального пуха диван итальянского дизайна вполне может стать элементом колониального интерьера, в котором ведущая роль отведена колоритному сундуку с установленной на нем бронзовой фигуркой собаки. Корень ореха, орех, бронза

Иллюстрации предоставила компания «Theodore Alexander»

Моне и Мане, Дега, Уистлер и Гоген испытали сильное влияние японской графики. Ван Гог после посещения парижской выставки писал: «Вся моя работа строится отчасти на японцах». У них он обнаружил то, что напряженно искал всю жизнь, — чистый, насыщенный светом цвет, «выражающий скрытую жизнь земли» и при этом предельно субъективное видение художника. Клод Моне говорил: «Утонченность их вкуса всегда нравилась мне, и я признаю их эстетику, основанную на намеках, их умение вызвать представление о предмете одной лишь тенью, представление о целом — посредством фрагмента».

Известны случаи прямого заимствования сюжетов из японской графики. Ван Гог, например, копировал гравюры Хиросигэ из серии «100 знаменитых видов Эдо» некоторые «купальщицы» и «скачки». Дега почти буквально повторяют композиции Хокусая из его сборника «Манга». Известно, что Дебюсси, когда писал симфоническую картину «Море», вспоминал о «Большой волне» Кацусики Хокусая.

Течение в искусстве Art Nouveau, которое мы называем термином «модерн» — тоже в значительной мере навеяно Востоком. Да что там, и постимпрессионизм — достаточно вспомнить плакаты Тулуз-Лотрека и живопись Матисса — подвергся та-

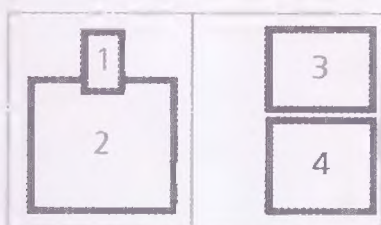

кому же влиянию. А Обри Бердсли в Англии! Все эти художники приходили в священный трепет от одного упоминания японской гравюры.

Японские и китайские аксессуары, статуэтки, шкатулки, веера, посуда, кимоно и халаты с драконами, дамские шпильки и «японские» прически становятся атрибутами модниц времен Маты Хари.

Если Индия и Китай сыграли свою роль в европейском искусстве XVII-XVIII и отчасти XIX веков, то затем наступила эпоха преимущественного влияния Японии. Оно проявлялось в обстановке домов и в модной одежде, начиная с дамских шляпок — «мандаринок», популярных в 1920-е годы, кончая открытием в столице моды Париже таких салонов Haute Couture, как Кензо, Ямамото, Иссей Мияки и многих других.

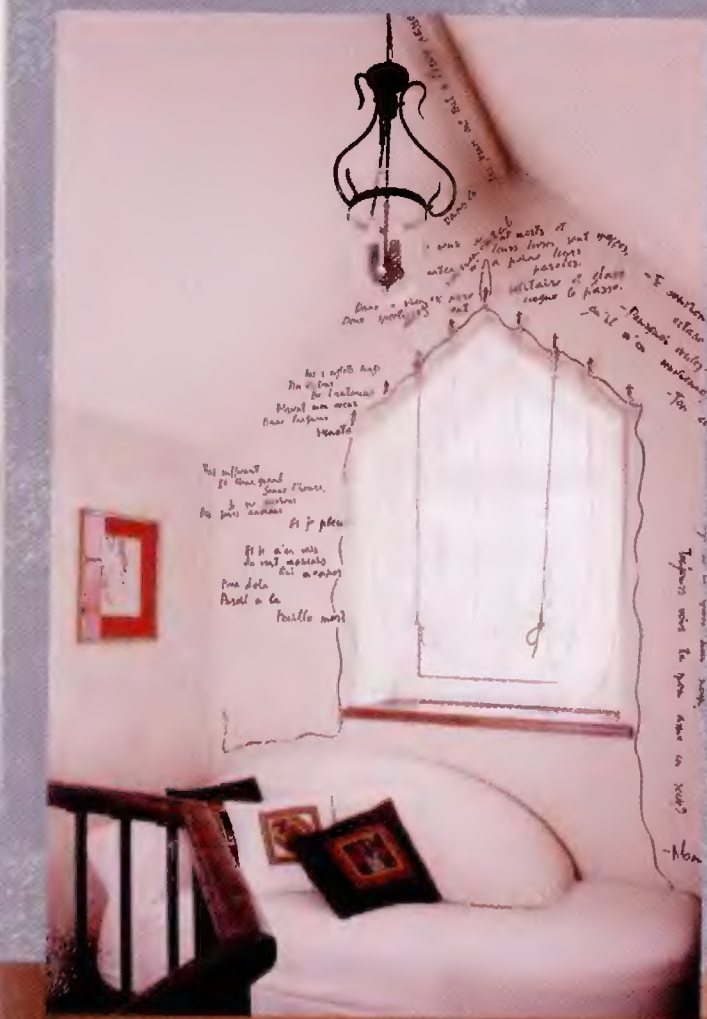
Любопытный парадокс: сегодня в Японии национальному креативному модельеру и дизайнеру гораздо сложнее сделать карьеру, чем в Европе и Америке, поскольку большинство японцев все еще с

- 1 Китайский напольный светильник. Абажур выполнен из ажурных деревянных решеток, затянутых рисовой бумагой. Любопытная технология изготовления такого ажюра: деревянные детали стыкуются без применения шурупов или других крепежных деталей
- 2 Интерьер в этностиле, разработанный итальянским дизайнером. Легкое дуновение Востока ощущается в таких предметах, как плетеное кресло с подушкой, домотканый полосатый ковер, люстра, напоминающая китайские фонари
- 3 Сквозь совершенно прозрачную столешницу хорошо видны белые конусообразные ножки стола, составляющего нарядный ансамбль с белыми сиденьями стульев. Восточный колорит вносят ореховые комоды и сундуки с бронзовыми накладками, резной шкаф в центре, аксессуары, а более всего — ложе для сна, расположенное на полу, как японский футон
- 4 Респектабельная ореховая мебель, стилизованная в духе южных и восточных мотивов, светильники в хлопчатобумажных абажурах, полупрозрачные шторы, обитая кожей низкая банкетка, мраморная чаша-кашио — все готово к импровизированному путешествию в XIX век

Иллюстрации предоставили: редакция журнала «Мезонин», «Theodore Alexander»

опаской относится ко всякой экстравагантности в одежде и украшении жилища. Сильный корпоративный дух страны противится какому-то особому выделению человека из своей среды благодаря внешнему виду. Не нужно дразнить окружающих — будь как все!

После Второй мировой войны произошло новое культурное вторжение Японии в Европу и Америку. Немало тому способствовали солдаты, вернувшиеся домой с дальневосточных театров военных действий. У нас появились бамбуковые этажерки, эмалевые китайские вазочки и, конечно, кофточки с драконами и змеями.

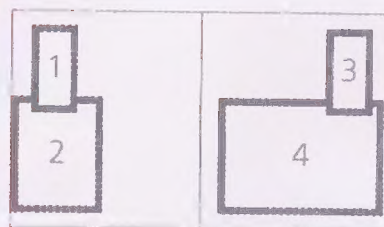
Американцы принесли домой с оккупированной Окинавы интерес к покоренной стране, ее религиозно-философским концепциям, ее эстетике. Для многих это повлекло за собой пересмотр традиционного образа жизни, привычных понятий о комфорте и обустройстве окружающего пространства. В конце шестидесятых — начале семидесятых годов ушедшего века именно из Америки в Европу была экспортирована идея «ориентального» интерьера. Нельзя

сказать, что здесь она произвела фурор, но тем не менее и по сей день ее следы заметны в ряде стран, в том числе во Франции.

Идея «ориентального» интерьера предполагала чисто восточный перенос жизни со среднего уровня пространства в нижний, проще говоря, на пол. Вместо кровати, столь привычной нам, предполагалось использовать татами и фuton. Спать на полу нравилось не всем, и многие сторонники идеи приняли ее в несколько адаптированном виде. Центр комнаты занимал подиум, часто состоящий из модульных ящиков-коробов высотой около полуметра, на нем лежал матрас — псевдофuton, иногда покрытый ковром. Свободные модули использовались как многофункциональное рабочее пространство. На них можно было поставить и телевизор, и поднос с едой, а также положить книгу или снятую на ночь одежду. Таким образом, верхняя плоскость каждого модуля могла служить и столом, и табуретом, и подставкой, а внутрь убиралось все ненужное в данный момент — одежда, книги, диски.

Что же касается архитектуры, то нужно вспомнить Кэндзо Тангэ с его олимпийским комплексом или Тадао Андо с его концепцией современного жилища и архитектуры, сильно повлиявших на мировую архитектуру. Эта концепция противопоставляет себя существующей в Японии,

- 1, 2 Азиатские и африканские мотивы открывают современным дизайнерам широкие возможности для самовыражения
- 3 Куклы в Японии носили религиозно-мистический характер, они первоначально изготавливались из глины, позже из дерева. Мастера, которые изготавливают кукол, весьма уважаемы в Японии. Здесь кукла — не только игрушка и предмет коллекционирования, но и атрибут национальных праздников. В праздник девочек куклы выставляются на ступенчатый шкаф, отображая иерархию Императорского дома. На верхней ступеньке — император с императрицей, затем куклы располагаются согласно табели о рангах. В день праздника мальчиков куклы изображают национальных героев
- 4 Современный интерьер в духе японского минимализма

Иллюстрации предоставили: галерея «Дзен До» (3, 4), редакция журнала «Мезонн» (1), компания «Theodore Alexander» (2)

особенно в больших городах, эклектике и антиисторичности. Андо привлекает целостность. «Я хочу вырваться из неистовства фрагментарности городской жизни», — говорит он. Насилие мира над человеком привело к необходимости вычленил пока еще интимное «гнездо», где он может укрыться ночью и предаться размышлениям, — это мнение всемирно известного теоретика архитектуры Андреа Бранци. Этого, по его словам, можно достичь, отталкиваясь от малого — воздуха и фактуры материалов, света, цвета, запаха, знака и символа. Чем не восточная концепция?

Традиционные поиски пустоты как образующего начала, характерные для дальневосточного искусства, оказали мощное воздействие на ментальность европейских и американских архитекторов и дизайнеров.

Обращение к национальным архетипам, причем не тупое копирование, а именно обращение — скорее не к виду, а к духу предмета — вот что характерно для лучших образцов современного японского дизайна с его сочетанием национального и наднационального. На Западе даже появился термин «японский предмет». Предмет, окруженный «пустотой» и некой философской аурой.

Некоторые японские архитекторы, такие, например, как Тойо Ито, посвятили много времени разработкам мебели и других предметов интерьера. И, несмотря на то что Ито использует тонкие металлические сетки, сочетает сталь и алюминий, в его изделиях неуловимо присутствует что-то от японских традиций, естественно, не напрямую — ведь стул-то пришел из Европы. В них чувствуется нечто от хрупких деревянных конструкций японских домов или от мягкой прозрачности ширм из рисовой бумаги.

Светильники из японской бумаги, появившиеся на европейском рынке в 70-80 годы XX века, не случайно оказали сильное влияние на мировой дизайн подобных предметов. Такие художники, как Тоши Йукихито, превращали их просто-таки в философский объект, где главными были свет и неповторимая фактура самой бумаги. Кстати, слабое подражание этому замыслу мы видим сегодня в магазинах сети IKEA.

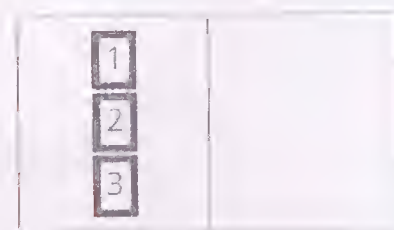
Широчайшее влияние японской культуры на европейца сделало ее почти родной, лишив чужеродности, но оставив оттенок экзотичности. Японская современная литература, кинематограф, чайные церемонии и дзэн-буддизм, карате и дзюдо, икебана и бонсай, каллиграфия и дизайн — перечень бесконечен. В Париже у Бобура (Центр Помпиду) вы обнаружите японцев с тушью, бумагой и всеми пишущими принадлежностями. Здесь вам напишут ваше имя иероглифами. Желающих получить такой каллиграфический сувенир достаточно много, и это символично.

Таким образом, несмотря на последовательное влияние разных стран Востока на Европу в разные века, Япония остается среди них единственной столь активно заявляющей о себе в сегодняшнем эстетическом пространстве Запада. Разумеется, это объясняется и тем, что Япония уважаема в мире как одна из могущественных индуст-

риальных держав. У нее нет комплексов по отношению к Западу. Она чувствует себя полноправным партнером западного мира, заставив многие страны с восхищением глядеть на нее.

Японию вот-вот догонит Китай, несущийся семимильными шагами вперед, однако наибольший интерес по-прежнему вызывает его старая, традиционная культура. Что касается Индии, то наиболее значительным является ее прошлое прямое влияние на страны Востока и косвенное — на Европу. Силу этого общекультурного воздействия невозможно переоценить, не говоря уже о влиянии восточных религиозно-философских систем на человечество с древних времен и до наших дней. Утонченное и своеобразное прикладное искусство Индонезии (достаточно вспомнить слово «батик») и стран Индокитая по-прежнему влечет миллионы любителей экзотики во всем мире.

Этностиль снова в моде! Восточные благовония имеются чуть ли не в каждом европейском доме. Восточный колорит является престижным атрибутом оформления жилых, офисных, торговых и других помещений. А тенденция развития мирового культурного процесса явно предполагает дальнейшее взаимопроникновение цивилизаций Запада и Востока, несмотря на пессимистические слова Редьярда Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе они не пойдут». Судя по современным направлениям в дизайне интерьера, пойдут.

- 1 Оригинальный миниатюрный шкаф работы современных китайских мастеров
- 2, 3 Корейские шкафы-аптечки. Современная работа под старину. На верхнем — каменный камень в виде стилизованной фигурки лошади. Кисточка символизирует защиту от злых духов. Роспись золотом

Иллюстрации предоставила «Галерея О»

Колониальный стиль

Этот великолепный
результат синтеза

восточной
и европейской
культур сегодня
вновь актуален.

Любое новаторство
рано или поздно

становится
классикой,
а классика,
как известно,
никогда не выхо-
дит из моды

Сегодня в дизайне интерьера продолжает властвовать минимализм: простые геометрические формы, скупая цветовая гамма, строгие очертания. Нередко отсутствует даже намек на тепло, уют, изящество. Иногда обстановка кажется столь холодной и безжизненной, что невольно хочется согреть ее самобытными деталями, внести в нее элемент классики, проверенной временем.

Не случайно колониальный стиль в интерьере — этот великолепный результат синтеза восточной и европейской культур, ставший следствием колонизации, — сегодня вновь актуален. Экзотический аромат и философская символика дальних стран сочетаются в нем с европейской роскошью и комфортом. В конечном итоге любое новаторство рано или поздно становится классикой, а классика, как известно, никогда не выходит из моды.

Индия, Мьянма (Бирма), Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и другие восточные страны, когда-то завоеванные европейскими колонизаторами, сохранили национальные традиции, хотя и подверглись влиянию западной цивилизации. Изысканные предметы восточного интерьера на протяжении нескольких веков завозились колонизаторами в Англию, Францию, Испанию, Португалию. Адаптировавшись к новым условиям, они прочно вошли в европейскую культуру и стали неотъемлемой частью евроремонта.

Далеко не каждая вещь в колониальном стиле дает представление о восточном образе жизни. Нередко встречаются предметы обстановки (кровати, комоды, круглые кофейные столики), сделанные в подлинно европейских традициях. Это связано с тем, что до прихода колонизаторов во многих азиатских странах была слабо развита культура изготовления мебели. Чтобы наладить привычный быт, европейцам поначалу приходилось привозить с собой все необходимые предметы интерьера. Постепенно местные мастера научились подст-

раиваться под вкусы чужеземцев, создавая мебель, пригодную не только для обустройства тропических бунгалов. Так, объединяя восточный и западный взгляды на жизнь, начал формироваться колониальный стиль.

В интерьере «колониального» дома как будто прикасаешься к вечности. Столы, обтянутые крокодиловой кожей, бронзовые подсвечники, мраморные статуэтки, комоды и сундуки из дорогих пород дерева — все эти атрибуты богатого убранства помещения внешне совсем не отличаются от тех, что создавались век или два тому назад. Многие из них намеренно стилизованы под антиквариат. Любая вещь — будь то миниатюрный кожаный табурет или солидный письменный стол с множеством ящиков — изготовлена вручную, что говорит о ее особой ценности.

О популярности элементов колониального стиля в современном интерьере свидетельствует рост производств, реализующих эту идею. Так, компания Theodore Alexander, являясь одним из ведущих изготовителей мебели и аксессуаров в духе XVIII — XIX веков, воспроизводит стили и направления того времени в изделиях 6500 наименований, отмеченных оригинальным дизайном, разнообразием

- 1 Табурет на бронзовых ножках с кожаным сиденьем — «визитная карточка» фирмы «Theodore Alexander». Дерево орех. Сиденье — кожа и бронзовые кнопки. Высота сиденья регулируется — оно поднимается и опускается
- 2—4 Банкетки для прихожей, спальни, кабинета Орех, гобелен (2). Бронза и кожа, инкрустация (3, 4)
- 5 Небольшой «колониальный» диван, обитый кожей. Орех, резьба по дереву, ручная работа
- 6 Часть интерьера гостиной. Гарнитур из массива тика с виртуозно выполненной сложной резьбой, глубина которой достигает 5 см. Стекло, покрывающее столешницу, позволяет рассмотреть резные узоры и подчеркивает их объемность

Иллюстрации предоставили: «Zen Art» (6), «Theodore Alexander» (1—5)

оформления, новаторскими подходами к использованию материалов. Паул Мэтлэнд Смит (Paul Maitland-Smith), основавший компанию, стал индустриальной легендой, наладив крупнейшее в Юго-Восточной Азии мебельное производство.

Сегодня бренд Theodore Alexander широко известен во всем мире, эта продукция узнаваема благодаря уникальному качеству и дизайну. Изделия на любой вкус — от причудливых до классических — традиционно изготавливаются вручную и представляют собой вариации на тему старинной мебели, преимущественно в колониальном стиле.

Со вкусом подобранная колониальная мебель способна согреть и «очеловечить» любой интерьер. Так, миниатюрный резной столик создаст оригинальную композицию в дуэте с простой металлической вазой, а столовый гарнитур из малазийского ореха станет украшением просторной гостиной, оформленной в пастельных тонах.

Пожалуй, изюминкой колониального стиля является своеобразная «звериная»

тематика, когда стол, комод, сундук и торшер повторяют очертания животных, подражая их пластике и повадкам. Слоны, львы, буйволы, обезьяны и черепахи — это далеко не весь перечень обитателей колониального интерьера. Ножки диванов, кресел, столов часто имитируют львиные лапы, а спинки, подлокотники и другие детали украшены фигурками слонов и горных баранов. Животные как будто играют с предметами обстановки: бронзовые черепахи водрузили себе на панцири кожаный сундук, а четыре обезьяны, одетые во фраки, покорно несут тяжелый книжный шкаф.

В гарнитурах колониальной мебели можно наблюдать жанровые сцены с участием людей и животных. Такое внимание к представителям фауны связано с особенностями восточного менталитета, отражающего стремление к гармонии с природой и окружающим миром.

«Звериный стиль» — одно из первых, сформировавшихся задолго до нашей эры, направлений восточного искусства. Художники, владевшие различными способами обработки дерева, металла и кожи (чеканка, резьба, тиснение), изображали живот-

- 1 Образец из коллекции бронзовых фигурок слонов, установленных на мраморных основаниях. Ручная работа
- 2 Бронзовая индийская шкатулка на кабриолях — изогнутых ножках, в данном случае «львиных лапках». В декоре используется растительный орнамент. Характерный аксессуар в колониальном стиле
- 3 Кашпо в «зверином» стиле. Бронза, чернь, растительный орнамент
- 4 Спальня в колониальном стиле
- 5 Этот роскошный диван под старину в духе XIX в. может стать акцентующим предметом respectable интерьера в колониальном стиле
- 6 Диван, сплетенный из водяного гиацинта. Вставки из тика придают прочности, выполняя при этом эстетическую функцию

Иллюстрации предоставили: галерея «Zen Art» (6), компания «Theodore Alexander» (1–5)

ных, птиц и обитателей морей. Фигурки горных баранов, оленей и львов служили талисманами, защищая людей от злых духов, наделяя природными силами. В основе «звериного стиля» — мифы о происхождении человека от животных, о чудесных превращениях людей в зверей и птиц, о браках между людьми и животными.

В буддийских легендах-джатаках говорится, что Будда в своих предшествующих жизнях пребывал в образе слона, обезьяны и других животных. Часто в образе того или иного зверя древние мастера видели своих предков. Отголоски «звериного стиля» до сих пор ощутимы в восточно-ев-

ропейском дизайне, и колониальный стиль — не исключение.

Колониальная мебель производится из экологически чистых натуральных материалов, безвредных для организма человека. Наиболее востребованная порода древесины — тиковое дерево. Этот твердый и маслянистый материал идеально подходит для сложной резьбы по дереву. Он не портится от сырости и не боится перемены климата. Губительное действие на него оказывает лишь сухой воздух. Поэтому влажность в помещении не должна опускаться ниже 50%. Чрезвычайная популярность тика на мебельном рынке явилась

причиной неконтролируемой вырубке дерева. Отдельным тропическим странам даже пришлось ввести ограничения на заготовку и экспорт тиковой мебели, что, впрочем, лишь подогрело к ней интерес востокоманов.

Сегодня на Востоке широко распространен способ производства тиковой мебели из старой древесины, привлекающий мастеров своей дешевизной и приятным янтарным оттенком с золотистыми разводами, присущим такому материалу. Таким образом дерево из разобранных старых домов и поднятых со дна водоемов лодок обретает свою вторую жизнь.

Не менее ценятся отдельные породы каучукового и тюльпанного дерева, тиса, азиатские виды ореха, китайское красное дерево, а также ротанговая пальма, из лиан которой создается необычайно модная сегодня плетенная мебель. Последнюю отличают легкость, прочность и абсолютное равнодушие к причудам погоды. Плетеная мебель универсальна, она идеально подходит как для тропического, так и для относительно сурового европейского климата. Требуется лишь периодически обрабатывать ее воском или канифолью.

В богатых домах «туманного Альбиона» плетенные кресла, столы, кушетки и корзины прочно обосновались еще в середине XIX века, а сегодня мода на «плетенку» захлестнула весь мир. Мебель из ротанга стала атрибутом красивой жизни и проникла не только в роскошные загородные дома, но и в офисы крупных компаний.

В колониальном интерьере ротанговое плетение нередко сочетается с другими экзотическими материалами. Один из самых необычных мебельных гарнитуров, выполненный в «дорожном» стиле, использует неожиданную комбинацию из тика, «плетенки», брезента и кожи буйвола. Все

Роскошный деловой кабинет, в интерьере которого присутствуют атрибуты колониального стиля, включая «жесткие» мотивы

Иллюстрацию предоставила компания «Theodore Alexander»

предметы этого филиппинского гарнитура подражают кожаным чемоданам с большим количеством застежек. Так и хочется подойти к одному из них, взять и отправиться в далекое путешествие.

Помимо ротанга для изготовления плетеной мебели применяется водяной гиацинт — новинка на российском мебельном рынке. Это редкое растение (родом из Южной Америки) ни в чем не уступает ротанговой пальме. Оно так же прочно, долговечно и привлекательно. Волокно растения получается из стебля, очищенного от корней, листьев и сердцевины. После просушки и дополнительной обработки восточные мастера плетут из него удобные кресла, диваны и кушетки, как правило сочетая его с тиковой основой.

Излюбленные детали колониального стиля — сундуки и шкафы-аптечки (комода с множеством маленьких ящичков для хранения медицинских препаратов) — также изготавливаются из древесины тика, обтянутой кожей буйвола. На кожу методом тиснения наносится оригинальный декор. Крышки сундука и ящички аптечки украшаются бронзовыми и латунными ручками. Чтобы металл блестел и не повреждался, на него под воздействием окисления в естественной среде или при помощи специальной обработки — патинирования — наносят особую пленку, предохраняющую изделие от коррозии. Сундук можно использовать не только в качестве емкости для хранения старой одежды или ненужных вещей, но и как придиванный стол, накрыв его стеклом или шелковым палантином.

Этническое звучание в колониальный интерьер вносят предметы обстановки, созданные из бамбука. Легкие, но прочные бамбуковые стебли идут на изготовление миниатюрных столиков, диванов и табуретов. Особенным успехом пользуются пятнистые сорта бамбука. Мебель полностью сделанная из бамбука, — большая редкость. Обычно его сочетают с ротанговым

плетением и кожей. Плетеные кресла и диван с бамбуковыми ножками удачно впишутся в гостиную загородного дома или составят гармоничную композицию с цветами и зелеными кустарниками в саду.

Бум вокруг бамбука вызвал волну подражаний этому тропическому растению. Из тика и розового дерева начали делать мебель, которую на вид почти невозможно отличить от бамбуковой. Мебельные гарнитуры, столы и этажерки из лжебамбука и сегодня пользуются популярностью.

Аксессуары

Незаменимую роль в колониальном дизайне играют аксессуары. Настольные лампы и торшеры, подсвечники и статуэтки, подставки для цветов и настенные панно, люстры и зеркала делают интерьер изысканным и создают теплую непринужденную атмосферу.

При изготовлении ламп наиболее распространенные сочетания — мрамор, бронза и кожа. Например, на мраморной основе стоит бронзовый слон и держит на спине кожаный абажур, расписанный цветочным орнаментом. Помимо слонов в роли «носителей» абажуров выступают львы, медведи и обезьяны. Отдельным абажурам придают потрескавшийся вид, стили-

- 1 Индийский светильник в виде черепахи. Бронза, стекло. Ручная работа.
- 2 Лампа на деревянном основании (орех) с бронзовым декором
- 3 Лампа с кожаным абажуром и обтянутым кожей основанием, искусственно состаренная. Индия
- 4 Колоритный фонарь в восточном стиле. Бронза, стекло
- 5, 6 Два совершенно непохожих варианта оформления интерьера в колониальном стиле — современная интерпретация (5) и максимальное использование этно-деталей (6)

Иллюстрации предоставили: салон «Галерея О» (6), редакция журнала «Мелочи» (5), компания «Theodore Alexander» (1–4)

зуя их под старину. Кроме кожи, абажуры делают из плотного льна и шелка. Синтетические волокна не применяются, дабы не нарушать основной принцип — натуральность материалов.

Для изготовления статуэток и люстр используется бронза. Отлитые в бронзе слоны, львы, буйволы и черепахи не отличаются изяществом, но смотрятся гармонично в сочетании со светлым ореховым гарнитуром или легкой плетеной мебелью. Люстры, подсвечники и подставки для цветов также изготавливаются из бронзы, латуни и других, более легких металлов. Инкрустация латунью часто используется при декорировании деревянных рам для зеркал.

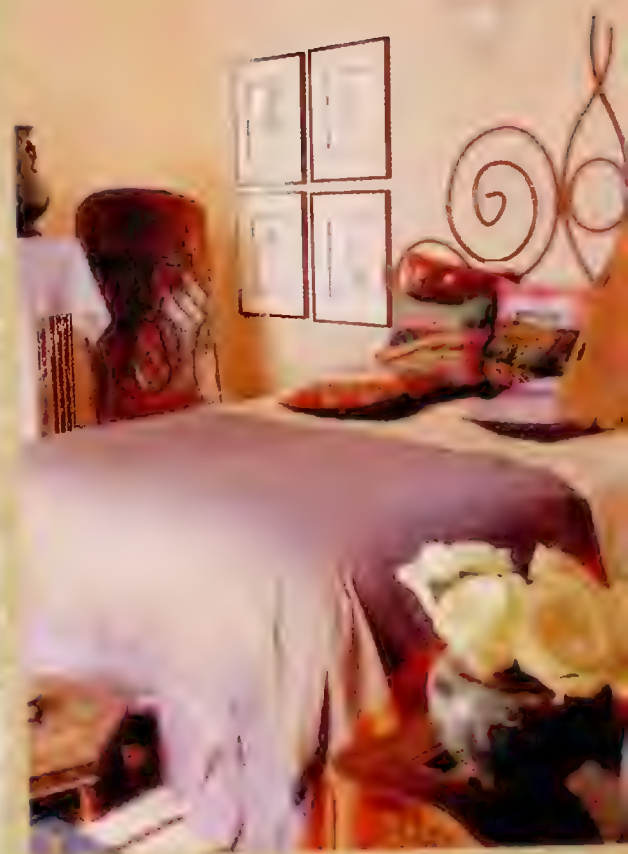
Во всех декоративных атрибутах такого интерьера непременно присутствуют «звериные» мотивы. Бронзовые обезьянки во фраках, взобравшись на люстру, аккуратно поддерживают плафоны, а латунные слоны своими длинными хоботами обхватывают вазу для цветов. Многие аксессуары (настенные панно, ширмы и подставки для цветов) расписаны в традиционной китайской манере с использованием мифологических сюжетов.

Особый интерес вызывают аксессуары из бамбука. Они изумительно смотрятся и в классическом, и в минималистском интерьере, становясь тропическими островками среди других деталей обстановки. Из полых стеблей бамбука изготавливают оригинальные подсвечники, вазы и подставки для цветов. Кроме того, бамбук как предмет декора хорош сам по себе, даже если не имеет функционального назначения.

В азиатских странах бамбук применяется наиболее широко. Гребни, заколки для волос, различная кухонная утварь и другие бамбуковые изделия до сих пор популярны на Востоке. В прежние времена из стеблей бамбука мастерили декоративные мечи и детские музыкальные инструменты, например тунсо (бамбуковая флейта). Мастерили из него и весьма забавные

предметы деревенского быта: корзинку без дна (суньлунь) использовали как сушилку для одежды, поставив ее на жаровню; циновку под названием «бамбуковая жена» клали в постель, чтобы согреться от холода.

В Китае бамбук стал символом долголетия, воли и стойкости перед жизненными невзгодами. Из его стеблей, заполненных порохом, делали фейерверки или просто клали их в костер. Считалось, что взрывающийся с оглушительным треском бамбук распугивает злых духов. Стебли бамбука шли также на изготовление кистей и бумаги коричневого оттенка. Древнее китайское выражение, означающее, что человеку суждено остаться в истории, гласит: «Его имя сохраняют на бамбуке и шелке».

Как обустроить дом в колониальном стиле

Если у вас при посещении салона колониального интерьера закружилась голова от обилия вещей, каждая из которых — предмет искусства, не торопитесь украшать ими весь дом, иначе вы рискуете превратить его в музей. Изысканная деталь требует к себе внимания, ее должно быть видно со всех сторон, ей необходимо свое энергетическое поле. Поставьте понравившийся вам кофейный столик с ножками в форме женских сапог около простого неброского кресла, и тогда он задаст тон всему интерьеру.

Оформляя свой дом в колониальном стиле, желательно не злоупотреблять яркими отделочными материалами, броса-

1 Современный интерьер в колониальном стиле: итальянский диван с подушками, лампа с бронзовым основанием и кожаным абажуром, украшенным растительным орнаментом, стоит на сундуке из орехового дерева с бронзовыми деталями. Четырехстворчатая ширма от Theodore Alexander к тому же является двухсторонней, что позволяет придавать ей различные конфигурации. Расположенные на ней миниатюры, преимущественно с изображениями лошадей, поддерживают дух романтики и аристократизма

2 Интерьер спальни, оформленной итальянским дизайнером Подарикой Гаццони с использованием элементов этностила и колониального стиля

3 Современная интерпретация колониального интерьера в исполнении итальянских дизайнеров. Фрагмент квартиры топ-модели Наоми Кэмпбелл. Окна забораны восточными деревянными решетками

Иллюстрации предоставили: редакция журнала «Мезон» (2, 3), компания «Theodore Alexander» (1)

ми деталями и другими раздражающими элементами. Атмосфера должна быть располагающей к отдыху, колористика — естественной, свет — теплым и успокаивающим. Важен контраст между предметами светлой и темной цветовых гамм. Колониальный интерьер подразумевает просторную планировку, где каждому предмету мебели выделено свое пространство.

Стены лучше покрасить в белый, бежевый или иные пастельные тона. На белом или другом светлом фоне хорошо будет смотреться массивный кожаный диван с резными подлокотниками или столовый гарнитур из красного дерева. Белизну стен можно уравновесить при помощи резных панно из темного дерева, бумажных вешев и картин с восточными пейзажами. Нежелательно ставить рядом мебель разного цвета и различных пород дерева, чтобы не создавать стилевую дисгармонию.

Идеальное покрытие для пола — широкая мореная половая доска. Успехом пользуется также выбеленный дуб (сверху на темную доску наносятся белые вкрапления). Можно использовать и светлую керамическую плитку, стилизованную под кирпич или грубый камень. Элегантно разграничить пространство позволит деревянный настил из тика, имеющий красивый боковой срез.

В отдельных местах дома — у кровати или в специально отведенном для отдыха уголке — можно положить на пол циновки или длинные ковровые дорожки. Удачно впишется в интерьер и большой ковер с геометрическим или цветочным орнаментом. Избежать лишнего загромождения пространства помогут встроенные в стены полки, где займут свое место всевоз-

можные статуэтки, шкатулки, сундучки и другие безделушки.

Украшая свое жилище, не следует забывать о таких важных атрибутах домашнего уюта, как подушки, панно и салфетки из тайского и бирманского бархата. Расшитые изящным узором с золотыми нитями, блестками и кусочками зеркального стекла, они вносят разнообразие в цветовую гамму и делают интерьер нарядным.

Желательно, чтобы помещение было хорошо освещенным. Идеального светового баланса можно достигнуть, сделав одну стену полностью стеклянной. Комната будет залита светом, и темно-коричневая мебель не станет действовать угнетающе. Для окон лучше использовать жалюзи-циновки, легкий прозрачный тюль или же вообще не закрывать их, чтобы весь день можно было любоваться зеленым садом, березовым лесом.

В интерьере непременно должна присутствовать растительность: экзотические цветы, пальмы в больших глиняных горшках и стебли бамбука привнесут в дом свежесть тропического леса и тепло азиатских стран.

Главное, чего следует избегать при оформлении дома в колониальном стиле, — это сухой прагматизм. Не нужно за-

- 1 Комфортное кресло-шезлонг выполнено из водянго гуашипта — экологически чистого сырья. Спинка и сиденье повторяют изгибы человеческого тела, красивая и приятная на ощупь «плетенка» слегка амортизирует, создавая идеальные условия для отдыха
- 2, 3 Интерьеры итальянских дизайнеров, стилизованные под колониальные, с использованием розовой и голубой цветовых гамм
- 4 Интригующе романтический интерьер спальни, напоминающей будуар обильным шпир, гардин и прочих занавесей пастельных тонов. Аристократизм и респектабельность придает помещению мебель орехового дерева, выполненная в духе колониальных интерьеров XIX в. Особый колорит вносит эксклюзивное бюро на фигурных точечных ножках

Иллюстрации предоставили: редакция журнала «Мезонин» (2, 3), компания «Theodore Alexander» (4), галерея «Зен Арт» (1)

бывать о том, что многие вещи на Востоке создаются просто ради красоты.

В «колониальных» домах

До середины XX века большая часть южно-азиатских стран находилась под пол властью крупных европейских держав. Первыми колонизаторами, установившими свое господство на Востоке еще в XVI веке, были португальцы. Но от тех далеких времен в убранстве домов практически ничего не осталось.

Из тропических стран наиболее продолжительное колониальное прошлое выпало на долю Филиппин. Во второй половине XVI века испанцы захватили филиппинский архипелаг и на протяжении трех столетий удерживали здесь свою власть. Первые испанские колонизаторы возводили дома в традиционной иберийской манере, но вскоре жаркий тропический климат и частые землетрясения вынудили их пойти на компромисс и присмотреться к местным методам постройки. Отсюда возникло строительство «каменно-деревянных» домов, получившее широкое распространение в колониальной архитектуре.

Первый этаж, как правило, сооружали из камня или кирпича, второй — из дерева. Высокие деревянные колонны окружали дом, поддерживая верхний этаж. Пространство под колоннами занимали открытые романтические веранды, на которых богатые плантаторы устраивали чаепития и любовались природой.

Внутри дома европейцы старательно пытались воссоздать атмосферу покинутых ими стран, брезгливо отбрасывая все азиатское. Но со временем культура Востока проникла и надолго поселилась в колониальных домах в виде плетеной мебели, красочных ковров и подушек, экзотических украшений

Яркой и самобытной Мьянме (Бирме), как и другим странам полуострова Индокитай, не удалось избежать европейского вторжения. Но в отличие от Филиппин ее колониальная история продолжалась чуть больше пятидесяти лет. Страна долго сопротивлялась, до последнего отстаивая свою независимость, и только пройдя через три англо-бирмские войны, уже в конце XIX века, англичанам удалось присоединить ее к Британской Индии. В 30-е годы прошлого века Бирма стала отдельной колонией, а в годы Второй мировой войны была оккупирована Японией и получила суверенитет лишь в 1948 году.

Архитектура Мьянмы неотделима от религиозных традиций. Такого количества буддийских монастырей, монументальных белокаменных ступ, охраняемых гигантскими мифическими львами, напоминающими египетских сфинксов, нет ни в одной другой стране.

С древних времен уклад жизни бирманцев был прочно связан с религиозными канонами. Строго соблюдались буддийские посты, обряды, культы почитания предков, отмечались праздники, по легендам-рассказам (джатакам) изучалось жизнеописа-

1 Фрагмент интерьера в колониальном стиле. Тумбочка, напоминающая чемодан, с бронзовыми ручками и бронзовыми накладками. Высокая кровать с подушками в гобеленовых чехлах. Письменный стол в виде сундука обит кожей, укреплен и украшен бронзовыми деталями. Настольная лампа-«грибок» с хлопчатобумажным абажуром и металлическими завитками. Банкетка с кожаной обивкой и бронзовыми кнопками. Характерные материалы — корень и древесина ореха, бронза

2 Комплект мебели, содержащий обтянутые кожей детали и плетеные вставки, органично сочетается с круглым деревянным подиумом и полукруглым мягким ковром. Верхнюю часть пространства формируют скошенный дощатый потолок, повторяющий скат крыши, прямоугольные и треугольные окна

3, 4 Стропильные перекрытия в роли потолка в сочетании с дорогой мебелью под старину придают особый шарм этим помещениям, расположенным под самой крышей особняка

Иллюстрации предоставила компания «Theodore Alexander»

ние Будды, включая историю его перевоплощений. Поэтому вся культура и искусство страны воплотились прежде всего в архитектуре и внутреннем убранстве храмов древней столицы — Пагана и более поздних Рангуна (Янгона) и Мандалая, а также других городов.

Англичане внесли значительный вклад в бирманскую архитектуру. Перебравшись в Бирму, колонизаторы не стали долго раздумывать над тем, в каком стиле строить себе дома. Брать пример с местных жилищ было, по меньшей мере, рискованно. Дома деревенских жителей представляли собой крохотные, стоящие на сваях хижины, со стенами из квадратных бамбуковых щитов и крышами из пальмового листа. Пол соорудили из горбылей бамбука, а в городских домах — выстлали тиковыми досками. Хлипкие, продуваемые со всех сто-

рон жилища коренных бирманцев часто становились жертвами наводнений и пожаров. Англичане, не раздумывая, остановили свой выбор на каменных постройках в викторианском стиле. Адаптация к местным условиям придала строениям бирманский колорит.

Получил развитие и колониальный бирманский интерьер, хотя сами бирманцы до колонизации мебелью почти не пользовались. Спали на циновках, укрываясь хлопчатобумажными одеялами, сидели на полу, ужинали за низкими тиковыми столами. Предметы домашней утвари плели из бамбука и тростника. В качестве посуды использовали плоские лакированные блюда.

Как и жители других колониальных стран, бирманцы быстро отреагировали на запросы новых заказчиков, начав изготовление великолепной плетеной и тиковой мебели,

других предметов интерьера, аксессуаров.

Широкое развитие колониальная архитектура и дизайн получили на острове Сингапур, где с начала XIX и до середины XX века также хозяйничали англичане. Большим успехом среди них пользовалось строительство колониальных бунгало — домов, возникших на пересечении европейских и восточных архитектурных традиций

Само слово «бунгало» уходит корнями в историю Индии. С древних времен так назывались дома местных жителей Бенгалии — исторической области в бассейне нижнего течения Ганга, на территории которой располагались различные индийские государства. В конце XVIII века эти земли были завоеваны английскими колонизаторами и присоединены к Британской Индии. Сооружая для себя дома, европейцы взяли за основу местные бун-

гало — небольшие стоящие на сваях хижины с крышами в форме полумесяца и длинными террасами.

Тропические жилища были усовершенствованы, дополнены европейскими элементами, внутреннее убранство приобрело «цивилизованный» вид, и все это получило название «колониальные бунгало». Так формировался наиболее распространенный тип колониальной архитектуры XIX века. Чтобы избежать сырости, дома устанавливали на высокие сваи, что также способствовало проветриванию помещения. Низкая крыша с навесом предохраняла от дождя и солнца.

Неотъемлемым атрибутом внутренней отделки был отполированный до блеска деревянный пол, роль окон выполняли жалюзи, ограничивавшие попадание в дом солнечных лучей. На стенах красовались рога диких животных, пейзажи и фотографии. Из мягкой мебели предпочтение отдавалось «плетенке». На каждом кресле и кушетке обязательно красовалась яркая шелковая подушка. Вечерами бронзовые подвесные светильники и лампы с кожаными абажурами наполняли комнаты теплым приглушенным светом. Стекланные комоды с кручеными ножками добавляли в помещение немного европейской клас-

1, 2 В парижской квартире знаменитой топ-модели Наоми Кэмпбелл немало антикварных восточных вещей, в их числе - бюро из темного дерева, инкрустированное перламутром и замысловатой формы сооружение с аналогичным декором, выполняющее функцию журнального столика и подставки под светильник. Арабские лампы, изделия из кованого железа, турецкие ткани, статуэтки и другие всевозможные аксессуары приобретены на восточных рынках

3, 4 Бронзовые слоны, птицы, черепахи, львы и другие представители фауны, населяющие эти колониальные интерьеры, не ограничиваются ролью украшений. Одни поддерживают светильники, другие являются ручками комода

Иллюстрации предоставили: редакция журнала «Мезонит» (1, 2), компания «Theodore Alexander» (3, 4)

сики. А тяжелые тиковые столы, украшенные фигурками обезьян и слонов, — восточной экзотики.

Расцвет английского колониального стиля пришелся на времена правления британской королевы Виктории. Сингапур стали называть «гордостью британской короны на Востоке». Служба в колониях, приносивших империи недюжинные доходы, становилась престижной, европейские колониальные дома приобретали все более роскошный вид. Апофеозом колониальной архитектуры стали так называемые «черно-белые» дома, получившие широкое распространение в Сингапуре и других английских колониях. По архитектурным особенностям они напоминали филиппинские дома: первый этаж так же строили из кирпича и окружали просторной верандой с колоннами, для второго этажа использовали дерево и бамбуковые панели. Колонны, стены и оконные рамы обычно окрашивали в белый цвет, остальные элементы структуры — в черный. Строгий английский вид домам придавали широкие жалюзи в черно-белую полоску. Отсюда и пошло название этого архитектурного стиля.

Первый этаж занимала большая гостиная с обеденной зоной, где устраивались приемы и отмечались праздники. Но главное место в доме находилось на этаж выше. Здесь с двух сторон от центральной гостиной симметрично располагались две уютные спальни и ванные комнаты, куда имели доступ только хозяева и близкие люди. Лоджия второго этажа, повторявшая архитектуру веранды, открывала вид на бескрайние каучуковые плантации.

Сегодня Сингапур — крупный мегаполис, в значительной мере утративший национальное своеобразие своей архитектуры. Бывшие колониальные дома наряду с другими достопримечательностями становятся достоянием прошлого. В сочетании с холодным минимализмом начала XXI века колониальный стиль является ностальгическим воспоминанием о давно ушедших

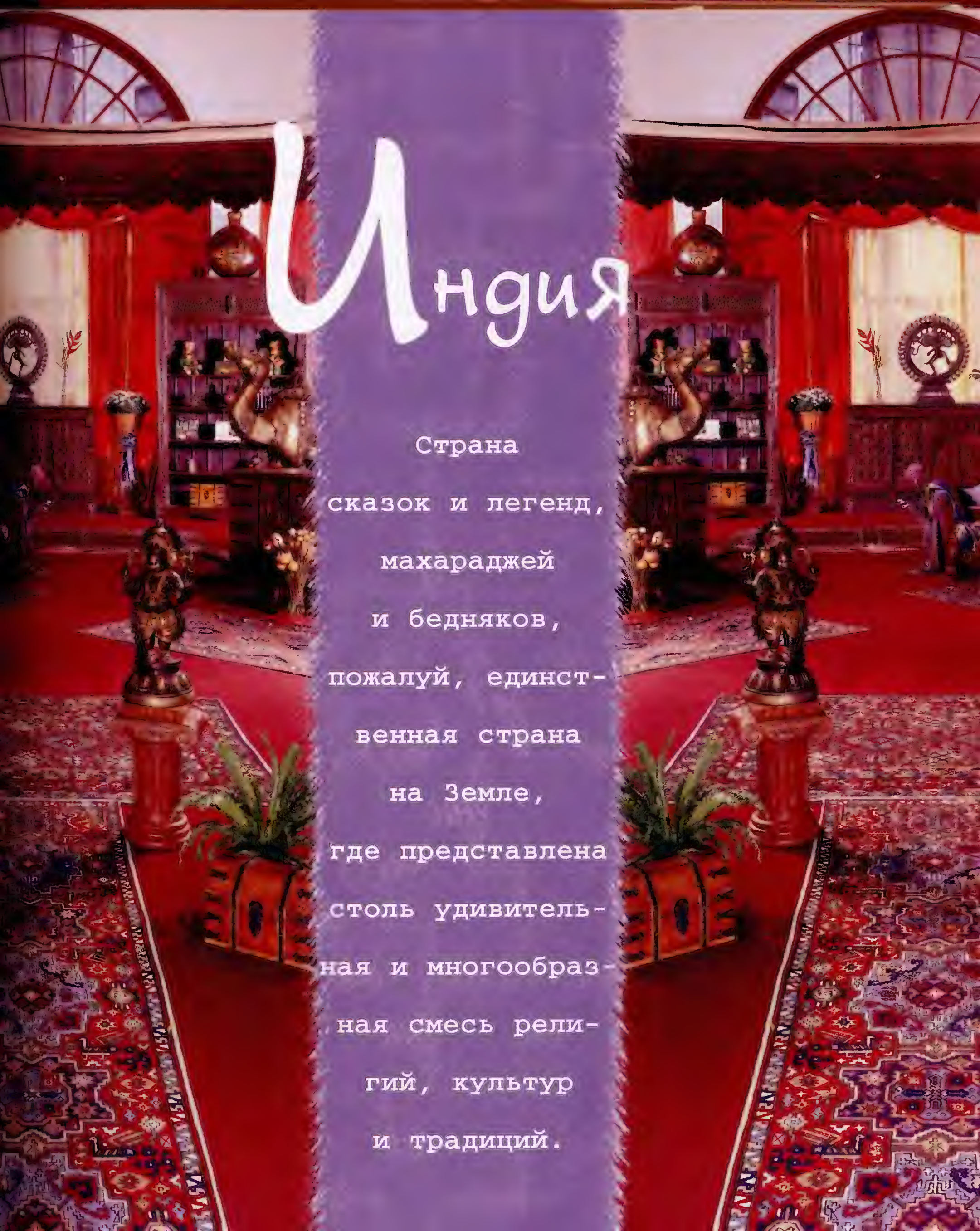
временах и событиях на заре слияния Востока и Запада. Погружаясь в его атмосферу, мы ощущаем умиротворение, помогающее нам укрыться от бесконечных стрессов, суеты и сумасшедших ритмов больших городов. И в этом залог повсеместного успеха колониального стиля.

Современный интерьер все более упрощается, становится лаконичным, отбрасывая все лишнее. Когда же процесс упрощения заходит в тупик, возникает непреодолимое желание вернуть все на свои места. И тогда мы вспоминаем о классике. Очевидно, стремление к ней провоцирует новаторства в духе минимализма, и одно невозможно без другого.

Однако ошибочным будет утверждение, что классический дизайн и прежде всего колониальный стиль — это что-то насквозь традиционное, сжатое в узких рамках и забытое где-то на стыке XIX и XX веков. Классика тоже ищет новые формы, экспериментирует, черпает вдохновение в современных стилях. И, что самое главное, современная классика не боится быть эклектичной, смело соединяя разнородные и на первый взгляд противоречащие друг другу художественные элементы.

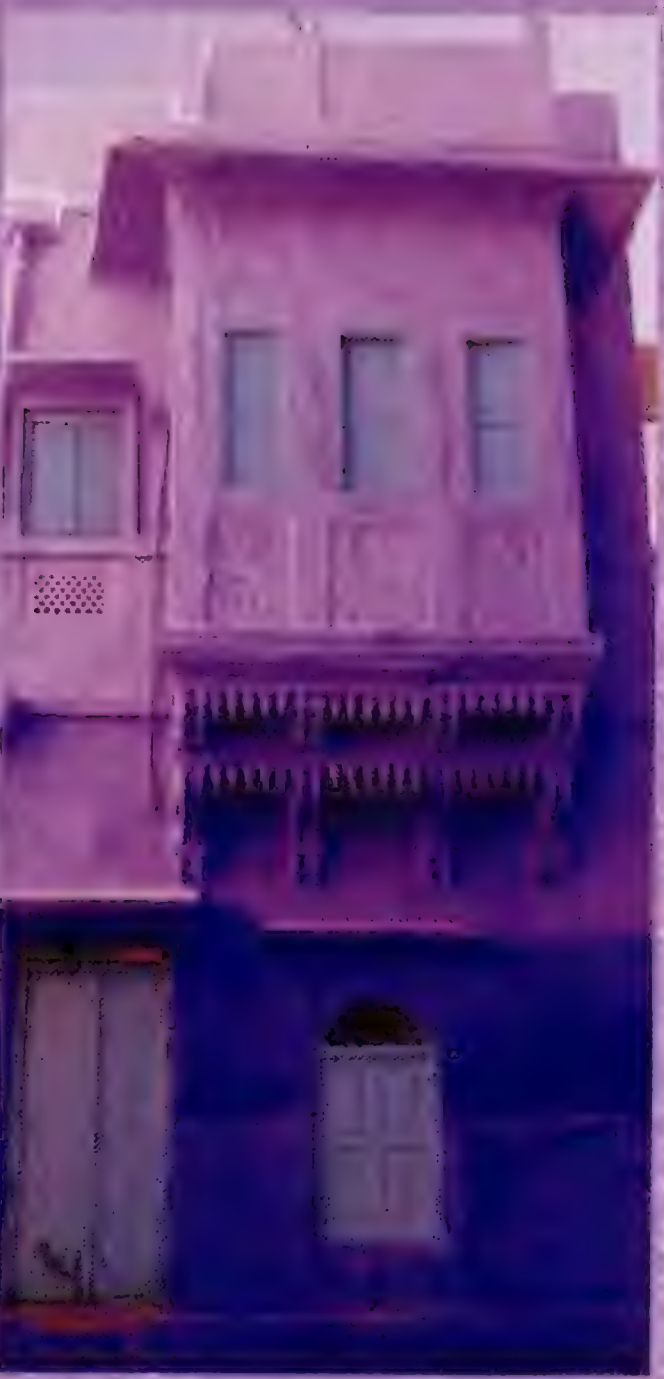
- 1, 2 Аксессуарами в колониальном интерьере могут служить восточные статуэтки из ценных пород дерева, керамики, металла или камня, а также различные забавные вещицы вроде тайской лягушки, сделанной из ротанга, чтобы радовать глаз и выполнять функцию кашпо, газетницы или емкости для хранения каких-либо небольших предметов
- 3 Старинный складной стул сирийского происхождения идеально гармонирует с восточными деревянными решетками на окнах. Полупрозрачные красные шторы придают некую «будущность» этому уютному уголку парижской квартиры Наоми Кэмпбелл, которая, путешествуя по арабским странам, приобрела немало предметов мебели и аксессуаров для обустройства своего жилого пространства

Иллюстрации предоставили: редакция журнала «Мезонин» (3), компания «Theodore Alexander» (1), галерея «Зен Арт» (2)

Индия

Страна
сказок и легенд,
махараджей
и бедняков,
пожалуй, единст-
венная страна
на Земле,
где представлена
столь удивитель-
ная и многообраз-
ная смесь рели-
гий, культур
и традиций.

Индия, которую мы знаем, образовалась только в 1947 году, а первые поселения на берегах реки Инд появились в третьем тысячелетии до н.э.

Индийцы создали и сумели сохранить свой неповторимый стиль жизни. Ярким своеобразием отмечены культура и быт этой страны, включая архитектуру и дизайн, религиозные обряды и национальную кухню. Национальная одежда — женская сари и мужская дхоти — практически не изменилась за пять тысяч лет.

От Шринагара до Кочина, от Ладакха до Тривандрума страна славится своими мастерами и ремеслами, уникальными изделиями и строениями. Поражает разнообразие архитектурных памятников — знаменитый мавзолей Тадж Махал в Агре, великолепные храмы и княжеские дворцы на юге страны, форты и крепости Раджастана.

При всем многообразии традиций и современных тенденций существует неуловимая общность, отличающая плоды творческих усилий местных художников, архитекторов, дизайнеров и народных умельцев. В числе объединяющих начал — тропическая раскрепощенность и восточная созерцательность в использовании цвета, создании рисунка, выборе фактуры.

Индийское декоративно-прикладное искусство — это коктейль орнаментов и мо-

тивов, сюжетов и образов, материалов и манер исполнения. Этническая составляющая, гибко реагируя на смену эпох и стилей, никогда не изменяет себе. Индия узнаваема в любом предмете, изготовленном руками ее удивительных мастеров, будь то резная фигурка, инкрустированная столешница или колониальное кресло.

Если на Западе произведения искусства изначально создавались для того, чтобы потакать вкусам определенной группы людей, которые способны их оценить, то в Индии это никогда не было основным мотивом для появления на свет красивых вещей. На протяжении многих веков изделия народного творчества, великолепные образцы мебели и предметов быта изготавливались исключительно в силу традиции и для практического использования. Лишь относительно недавно индийцы начали осознавать коммерческую ценность своего культурного и творческого наследия.

Века и эпохи переплетены здесь между собой. Трудно сказать, в каком времени живет эта удивительная страна Индия сейчас. Похоже, ее жизнь протекает одновременно в нескольких временных слоях — от каменного века и средневековья до эры высоких технологий. Неуловимость времени проявляется даже в языке: на хинди слова «завтра» и «вчера» звучат одинаково.

- 1 Бронзовая фигура богини Сарасвати — уникальное литье по старинной индийской технологии, чеканка. Статуи индийских богов из черного металла с позолотой или из дерева, украшенного резьбой, можно встретить как в храмах, так и в жилищах, офисах, помещениях отелей. Они могут быть совсем простыми или изысканными, дорогими.
- 2 Узкие улочки Джодпура приятно освежают двухэтажные каменные дома, украшенные резьбой и раскрашенные в яркие цвета, причем краска натуральная, а сочетания цветов самые необычные.
- 3 В индийском деревенском доме всегда найдется множество красивых плошек различного назначения — для соусов, риса или фасоли, других сыпучих продуктов и просто для души.
- 4 Сосуды из латуни. Украшающие их лаковые миниатюры проникнуты жизнеутверждающей атмосферой.
- 5 Декоративные деревянные шары, украшенные резными полосками, а также чеканкой, росписью, инкрустацией костью и цветными металлами. Набор таких шаров в кованом ведре можно подарить на Новый год или день рождения — оригинально и необычно.
- 6 Традиционная низкая скамья в стиле трайбл изготовлена из старой крестьянской повозки, в которую запрягались волю. Изделие щедро украшено ковкой, бронзовыми накладками в виде полосок и цветов, что характерно для этого стиля. Имеются крепления в виде металлических прутьев — для прочности.

Иллюстрации предоставила галерея «ЭтноАрт»

Повсеместно применяется ручной труд, но медицинские и космические исследования, компьютерные технологии — на высоком уровне. Медленно меняясь под напором современного мира, Индия осторожно относится к модернизации, пытаясь предотвратить влияние прогресса на экологию, сохранить духовность и уникальную культуру.

Мебель сказочной страны

Вы можете найти здесь все, что хотите, и даже то, чего не можете себе представить. Например, стол или стул, у которого ножки разной длины, и стоит он наперекосяк, и гвозди вбиты несимметрично. Пожалуй, только в Индии найдутся люди, которые могут по достоинству оценить такой раритет и даже специально его изготовить.

Есть вещи, которые не вписываются в общепринятые рамки, и порой нам трудно представить, что существует что-то еще, кроме стандартной полированной мебели. Между тем, имея возможность окружить себя любыми вещами, можно поселиться в любом времени и пространстве. Столь уникальный шанс готова предоставить Индия.

Индийцы, как правило, пользуются всем, что есть в доме, не особенно задумываясь о ценности вещей. Они не боятся поцарапать стол или расколоть резную ширму — они просто живут. Вдумайтесь, ведь царапина или скол делают вещь по-настоящему домашней.

Нет сомнений и относительно экологичности индийской мебели: все морилки и красители приготовлены на растительной основе, для полировки и покрытий используется натуральный воск. В числе доминирующих материалов — тик, розовое дерево, орех, тростник, бамбук, а также металл и стекло. На юге страны развито производство плетеной мебели — из натуральных, разумеется, растений.

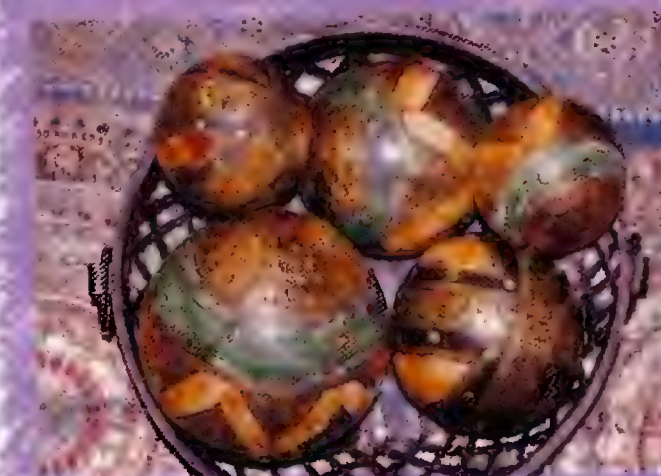
Веками индийские краснодеревщики шлифовали свое мастерство, с восточным долготерпением создавая шедевры для храмов, дворцов и повседневного исполь-

зования. Прекрасные образцы мебели можно встретить как в богатых домах, так и в деревенском жилище.

Разнообразие индийской мебели объясняется еще и тем, что жители каждого штата имеют свои стилевые и цветовые предпочтения. Местные мебельщики и сама природа, предоставляющая им материалы, позаботились о широком спектре оттенков, от нежных естественных до самых темных и солидных, и о свободе выбора стиля — от примитивного до самого изысканного и элегантного. Поэтому в Индии легко подобрать мебель как для шикарной гостиной, так и для уютной кухни. В любом случае она послужит формированию респектабельного и в то же время «теплого», камерного интерьера, отмеченного дивным обаянием сказочной страны.

Секреты мастерства традиционно передаются из поколения в поколение. Ремесла развиваются автономно, независимо от иноземцев, хотя периодически подвергаются их влиянию. Большинство работ до сих пор выполняется вручную, поэтому лишь умение и талант являются определяющими. Порой рождаются уникальные по стилю и оформлению вещи. Не случайно образцы индийской мебели все более популярны сегодня в Европе и Америке, они «душевнее» и дешевле изделий многих современных дизайнеров.

Индийская мебель, как старая, так и современная, в большинстве своем сработана грубовато и прочно, зато украшена с любовью и старанием. Пышная резьба, иногда с позолотой, разноцветный орнамент с изображениями цветов и животных, богов и обычных людей, а еще инкрустация цветными металлами, деревом, стеклом, перламутром, верблюжьей и слоновой костью, зеркальными фрагментами,

мраморными пластинками — все делается для того, чтобы вещь понравилась ее будущему владельцу и как можно дольше украшала его жизнь.

В индийском климате деревянная мебель быстро старится, поэтому применяют различные пропитки, уголки, пруты и полосы кованого металла, чтобы сохранить изделия от повреждения, влажности, белых муравьев и термитов.

Предметы индийской мебели часто имеют специфическую форму, однако практичны и с легкостью вписываются в интерьер дома и квартиры. С их помощью можно формировать пространство в разных стилях, тем более что некоторые вещи в силу своей эклектичности способны поддержать целый ряд стилевых решений.

Не обязательно полностью копировать интерьер традиционного индийского дома. Жилая комната европейской квартиры вполне может олицетворять колоритную непосредственность индийского этно. Подберите подходящие стол и стулья, лучше резные или инкрустированные, под потолком повесьте розовый или зеленый стеклянный светильник, а на стену — большой шерстяной ковер индийского образца. На окнах уместны тяжелые, расшитые вручную гардины с кистями, а в углах комнаты — деревянные резные столбики-колонны до потолка.

Многие предметы индийского быта могут служить аксессуарами, хотя в свое время имели функциональное назначение, о котором нелишне знать. Например, роскошно украшенная посуда используется в Индии для религиозных обрядов, более

Элегантная спальня в розово-бежевых тонах. Нарисованные колонны и растительный узор подчеркивают своеобразие оконных проемов. Покрывало, подушки, шторы и ламбрекены объединены общим орнаментом. Оптимистическая цветовая гамма и струящийся сквозь окна свет придают помещению радостный, солнечный вид. В центре — большая кровать с резьбой, украшающей деревянные элементы, и пологом на четырех точечных опорах. Светлые столешницы овального и круглого столов опираются на резные ножки темного цвета. В правом углу комплект мебели с изысканной сквозной резьбой

Иллюстрацию предоставила галерея «ЭтноАрт»

простая — для приготовления пищи. Эстетическую революцию можно совершить на любой кухне, не меняя мебели, а только разместив на полках самые обычные блюда для чапати (индийские блины), колоритные плошки, черпаки, корзиночки, емкости для хранения специй, чая и кофе.

Индийские мастера являются всемирно признанными специалистами и экспертами в искусстве имитации старинной мебели — бизнесе, получившем в Индии широкое распространение. Когда европейцы заинтересовались местной мебелью и предметами искусства, то начали вывозить из страны купленные за бесценок интерьеры дворцов махараджей и местных князей. Дворцы и дома индийской знати не были национализированы, и обедневшие потомки аристократов за бесценок распродавали старинные вещи, порой уникальные. Дворцы стали переделывать в гостиницы.

Когда оригинальной мебели почти не осталось, появился спрос на имитацию. Образцы «новодела» настолько точны, что от антиквариата их не отличить. Индийские мастера могут полностью воссоздать несохранившийся гарнитур по одному фрагменту орнамента или резьбы. Они вручную копируют декор, «старят» предметы с помощью специальных составов на растительной основе.

Большим спросом пользуются шкафы под старину. Их воспроизводят, значительно уменьшая габариты по сравнению с древними оригиналами, однако в точности копируя детали отделки и фурнитуру. Если у оригинала ручка на одной створке расположена выше или ниже, чем на другой, будьте уверены — мастер в точности передаст этот прошедший сквозь века огрех.

Ширма — неременный атрибут в апартаментах махараджей и местных князей. Она призвана создавать уютные пространства в огромных дворцовых комнатах. Сегодня ширмы используют не только сильные мира сего. Это активный элемент любого интерьера, выполненного в индийском стиле.

Уникальны индийские ширмы из тика с ажурной сквозной резьбой. Их не полируют, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева. Хороша ширма, украшенная лаковыми цветными миниатюрами с изображениями людей, цветов или фруктов. Характерный образец — ширма из полированного дерева с умеренной резьбой и полосой крупного рисунка, вставками из металла в виде стилизованного солнца или цветка. Множество вариантов индийских ширм позволяют формировать пространство не только жилых, но и других помещений — ресторанов, офисов.

Немаловажный элемент интерьера — двери. С ними всегда приходится считаться, поскольку их не так-то просто переместить. Двери индийского образца, выполненные под старину, вполне оправдывают себя как в современной квартире, так и в загородном доме. В этой стране их изготавливают из тика и ореха, они могут быть сплошь «затканы» великолепной резьбой или покрыты строгим стильным рисунком, инкрустированы перламутром, латунью, облицованы мраморными пластинками или даже поделочным камнем.

Резные двери подходят для самых разных комнат, «каменные» — для больших гостиных и просторных загородных резиденций, «перламутровые» — для спален и кабинетов. В любом случае дверь, которая ведет в помещение, оформленное в индийском стиле, должна быть индийской. Какой именно — зависит от вашего выбора и стилистических особенностей имеющейся мебели.

Дизайнеру по интерьеру очень важно увидеть Индию, чтобы совершенно по-иному взглянуть на, казалось бы, знакомые вещи. Многовековая культура, образ мышления и уклад жизни индийцев не имеют аналогов — европейцу вряд ли удастся впитать всю красоту и мудрость этого особого мира, но на появление новых идей можно рассчитывать. Любая вещь, древняя или современная, хранит отпечаток благородства и высокой духовности. Это и есть суть индийского стиля: милый кофейный столик или сандаловый слоник может оказаться уместным, желанным и совершенно необходимым предметом в вашем доме, поскольку поможет дистанцироваться от повседневных проблем и прочей суеты.

1 Любовью и теплотой отмечены индийские игрушки. Кстати, лошадка-качалка, сентиментальный атрибут нашего детства, когда-то «приискакала» к нам из Индии

2, 3 В Индии немало удивительных по красоте и оформлению сундучков, шкатулок и футляров для хранения ценных мелочей

4 Сдвоенные стулья для влюбленных. Преобладают плавные, «ласковые» линии

7 Интерьер делового кабинета в колониальном стиле. В рабочей зоне — строгое английское бюро, на нем традиционный бронзовый Ганеша, внизу тумбочка для хранения документов, рядом простой стул из старого индийского дерева с решетчатыми вставками. Менее официальную часть кабинета представляют кушетка плавных форм, круглый резной стол с серебряным сервизом и стул, украшенный резьбой и коваными полосками. Интерьер разработан специалистами салона «Этно-Арт» в Москве

Иллюстрации предоставила галерея «Этно-Арт»

Колониальный стиль

Почти двухвековой период английской колонизации, естественно, оказал влияние как на саму страну, так и на эстетическую составляющую ее жизни. Мебель в колониальном стиле прочно заняла свое место в Индии, появились некоторые предметы обстановки, несвойственные индийскому образу жизни. Все начиналось с изделий из тика, ореха, а также плетеных, по форме скопированных с европейских предметов мебели. В большинстве случаев обходились без декоративных элементов, деревянные поверхности гладко шлифовались и покрывались лаком. Это соответствовало вкусам англичан раннего периода колонизации. Однако индийские мастера постепенно начали добавлять что-то свое.

Колониальный стиль в меру строг, уютен и до сих пор популярен. Повесьте на окна шторы из струящегося золотистого шелка, покрасьте стены в оранжевый или беже-

вый цвет, поставьте большой деревянный сундук, а рядом — низкую кровать с полом на четырех опорах, на пол постелите деревенские полосатые коврики. Осталось добавить несколько исконно индийских аксессуаров, например кальян, подсвечник, статуэтку, не помешает и низкая ваза, где плавают цветочные головки, — и ваша комната превратилась в «колониальную».

Для большего эффекта можно сделать дощатый пол, поставить бюро и книжный шкаф, оформленный вставками в виде решеток, повесить на окна решетчатые ставни того же цвета, что и дверцы шкафа. Желательно, чтобы защелки на ставнях были латунные. Не забудьте про стеклянный плафон и пару-тройку шелковых подушек, полосатых или однотонных. Осталось дополнить интерьер зеркалом в резной раме и парой подсвечников. Вы — в колониальной Индии.

По мере развития колониального стиля мебельные конструкции и отделка обогащались этническими деталями. Появились небольшие шкафчики, где удобно хранить лекарства и всякую мелочь — множество выдвижных ящиков, иногда размещенных на разных уровнях. Быстро обрели популярность книжные шкафы — стеллажи, иногда с двумя-тремя полками и ящиками внизу. В таком шкафу можно расставить не только книги, но и фигурки животных, необычную посуду, коллекцию фарфоровых тарелок или ракушек.

Колоритную мебель с дверцами, стилизованными под ставни «колониального» дома, изготавливают из тика или ореха, декором служит естественная фактура натурального дерева. Изделия могут быть отполированы и покрыты лаком.

Вставки в виде решеток из дерева или металла — чисто индийский вклад в оформление которыми активно украшаются детали мебели, в частности дверцы и боковые панели шкафов. В таком же стиле оформляются и низкие столики.

Сегодня несложно приобрести оригинальный узкий шкаф с такими решетками,

старинный или под старину. Ему легко подыскать подходящее место, заполнив пустое пространство, куда мебель стандартного размера просто не войдет. Узкий высокий ящик — своеобразная тумбочка — с решетками на передней створке и полочками внутри не только поддержит стиль, но и послужит для хранения CD-дисков.

Такую мебель можно использовать при формировании самых разных интерьеров — все зависит от дизайнерского замысла и вкуса заказчика. Хороша она и в современной квартире, особенно при наличии подходящих аксессуаров. Подойдет этническое панно из кованого металлического прута, изображающее бытовые сценки деревенской жизни, пригодится и напольный канделябр с металлическими завитушками, удерживающий три подсвечника. Не-

1 Если вы решили обставить комнату в стиле махараджей, не забудьте про двери — они тоже должны быть индийскими. Желательно с виртуозной резьбой, как на фотографии. Дверь из розового дерева еще не окончена. Возможно, мастер украсит ее мраморными или бронзовыми вставками, покроет лаком или покрасит в черный с золотом цвет...

2 Деревянные тумбочки-лестницы в стиле этно с выдвижными ящиками и металлической фурнитурой удобны для хранения лекарств и всяких мелочей

3 Комната для отдыха. На стене — индийский ковер ручной работы, выполненный методом пачворк, под ним низкая кушетка с парчовыми подушками. На столе и на полу — резные сундуки с коваными деталями. Створки шкафа и тумбочки, спинка кушетки, столешница украшены квадратными вставками из цветных металлов и коваными металлическими полосками с прорезями в виде цветов. На полу — джутовый ковер с геометрическим узором. На резной тумбочке стоит необычная статуэтка бога Ганеши бронзового литья в ореоле из голов кобр, на нем гирлянда из живых цветов. Интерьер разработан специалистами галереи «ЭтноАрт» в Москве

4 Спинки кровати — великолепный образец художественной резьбы

4 Овальную ширму украшают филигранно исполненные сложнейшие узоры. Примечательно, что индийские мастера работают как правило, без точных чертежей и выверенных рисунков, полагаясь на творческую интуицию, которая их не подводит

Иллюстрации предоставил галерея «ЭтноАрт»

плохо бы поставить на пол пару металлических цапель (они должны быть только в паре) — одна, склонив голову, классически стоит на одной ноге, другая, выпрямившись, смотрит вверх.

Индийские дизайнеры по интерьеру, независимо от стиля и направления работы, ощущают культурный национальный пласт, используя который, они могут воплотить в жизнь любую свою фантазию. Сегодня модно сочетать дерево и стекло, камень и стекло, бронзу и стекло, а также все вместе. И вот вырезанная из тика фигурка девушки отполирована, окрашена в золотисто-перламутровый цвет и размещена на полу рядом с уютным креслом. Девушка сидит, согнув ноги в коленях и удерживая прямоугольное стекло-столешницу. Если вам одиноко, можете попить кофейку с этой прелестной особой.

Столы и стулья

Традиционные индийские столы из тика — низкие, с прямыми толстыми ножками, — просты по форме и даже грубоваты. Изюминка кроется в столешнице, которая выглядит как дверь, снятая с петель — прямоугольник с довольно скромной резной каймой по всему периметру. Середина стола разделена на шесть, восемь или десять квадратов, каждый из них может быть украшен либо деревянным цветком, либо простой латунной или бронзовой полоской. Вставки из металла могут также располагаться по периметру рамки каждого квадрата. Поверх столешницы кладут стекло. Таков стол широкого назначения, однако если эта же модель выполнена в малых

Зал в колониальном стиле предназначен для приемов и семейных торжеств. Двери выполнены в духе интерьеров северо-индийских дворцов — крупные остекленные квадраты, перекрестья которых украшены резными позолоченными цветами. В центре — овальный стол розового дерева, весьма оригинальный благодаря множеству асимметрично расположенных точеных ножек с витой резьбой. Строгий шкаф с серебряной и фарфоровой посудой, серо-голубые стены, мраморный пол, голубые чехлы на мебели, изысканные аксессуары создают торжественную и слегка таинственную атмосферу.

Иллюстрации предоставила галерея «ЭтноАрт»

используются в Индии для хранения зерна. Поблизости неплохо бы поставить напольную вазу, украшенную эмалевыми фигурками индийских танцовщиц.

Великолепна мебель из розового дерева, украшенная изящной резьбой и эффектной инкрустацией с использованием других древесных материалов, не менее ценных. Достойный элемент интерьера гостиной — овальный столик работы гоанских мастеров: изящные изогнутые ножки, изысканная резьба, обрамляющая столешницу, затейливо инкрустированную более светлыми породами дерева. На столешнице изображена бытовая сценка, выполненная настолько искусно, что не видно переходов или стыков. Столик тщательно отшлифован и отполирован.

Очень популярны полукруглые столы-консоли, которые выполняются в таком же стиле, но они выше, на тонких резных ножках, столешница тоже может быть резной. На таком столе можно расположить все, что душе угодно: семейные фотографии в витиеватых рамках, вазочки, фарфор, цветы.

Нередко встречаются столы-консоли из тика, снабженные зеркалами в резных рамах, удачно гармонирующих с резными изогнутыми ножками. Такие изделия изготавливают на заказ современные мастера. Золоченая резьба, имеющая в углублениях более темный оттенок, «старит» столик, придавая ему благородный вид.

Журнальные столики в колониальном стиле, украшенные сквозным узором, изготавливают из индийского дерева шишам, напоминающего тик, но еще тяжелее и прочнее. Основным украшением служат разнообразные металлические или деревянные решетки, часто узорчатые, которые обрам-

формах, получается прелестный столик для чаепитий или журнальный.

Весьма оригинальны столы в стиле «трайбл», выполненные из элементов старых повозок типа арбы или сделанные из части повозки, в которую запрягались во- лы. Столешница, как правило, гладкая, ножки выгнуты наружу, так и хочется прикрепить к ним колеса. Отсутствие декоративных украшений подчеркивает природную красоту натурального дерева. Колоритно выглядит такой столик в современном интерьере, особенно в сочетании с медным или латунным чаном — из тех, что

ляют столешницу или являются ее центральной частью. В таком случае столы накрываются стеклом.

Более «требовательны» к интерьерным решениям мраморные столы, щедро инкрустированные полудрагоценными или поделочными камнями. На небольшой мраморный столик можно поставить, подсвечник, оригинальную статуэтку, чашу с плавающими свечами или головками цветов. Форма столешницы может быть любой — круглой, овальной, квадратной, шести- или восьмиугольной. Рисунок тоже можно выбрать по вкусу — от цветов, птиц, изображения Тадж-Махала до квадратов шахматной доски. Кстати, такой шахматный столик наиболее органичен с индийскими

шахматами из сандала. Верх великолепия — большие инкрустированные обеденные столы из черного мрамора с потрясающими узорами или даже целыми картинами на поверхности столешницы. Овальные, круглые и квадратные, они уместны в большой столовой, окруженные белыми стульями, которые выгодно подчеркнут фактуру мрамора и богатство декора.

Пикантное, однако не лишенное элегантности сочетание персидского и индийского стилей просматривается в маленьком декоративном столике с выпиленным лобзиком орнаментом. Толстые ножки, два решетчатых яруса и своеобразная столешница с

1 Прямоугольный стол из тика в стиле этно с точеными ножками и резьбой по бордюру столешницы скреплен уголками из кованого металла и металлическим прутком. Сверху — стекло. Уголок оформлен ширмами, украшенными сквозной резьбой, на полу — кашмирский ковер с круговым цветочным узором. Современный абстрактный мешок придают помещению некий деревенский шарм

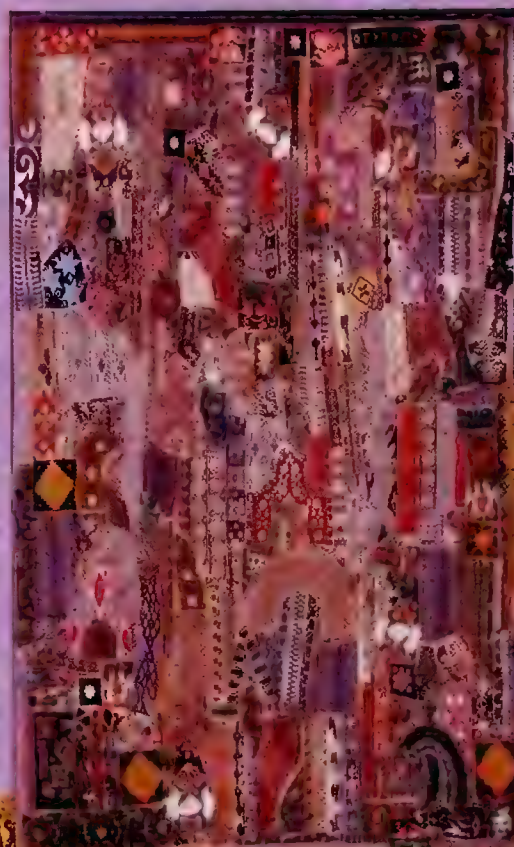
2 Низкий стул-скамья в стиле трайбл с инкрустацией из латуни

3 Фрагмент колониального интерьера: деревянное кресло-качалка изогнутых форм, бюро и сундучок

4 Традиционный индийский ковер, изготовленный методом начворк — из лоскутков разных цветов и фактур. По некоторым рисункам дополнительно продолжены разноцветные жгуты, нашиты зеркальные пластинки, стразы, блестки

5 Индийские интерьеры разнообразны, их элементы порой перекликаются с этническими мотивами других стран. На фотографии — интерьер в среднеазиатском стиле: ковры из набивного хлопка, три пазлы с хлопчатобумажными покрывалами и золотистыми подушками. Великолепна яркая ширма с лаковыми инкрустациями и позолотой. В центре — резной индийский столик с углубленной рельефной столешницей. Здесь приятно отдохнуть за чашкой послеобеденного чая. Кстати, five o'clock tea придумали не англичане, как принято считать, просто они позаимствовали этот обычай у индийцев, но достоинству его оценив

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (1), «Этно.Арт» (2–5)

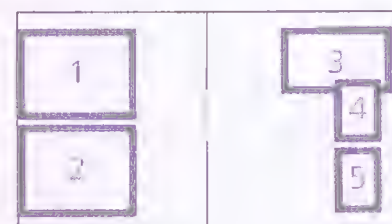

двойной рамкой — этих элементов вполне достаточно для того, чтобы данный предмет интерьера стал одним из акцентирующих.

Кофейный столик из розового дерева с двойным геометрическим резным узором в центре и двусторонней ажурной каймой также может сыграть «восточную» роль в формировании жилого пространства. Отсутствие лака усиливает очарование естественной фактуры дерева.

Вызывают умиление занятные комплекты из трех — четырех красивых столиков-табуретов разной высоты, которые ставятся один под другой и в таком виде занимают минимум пространства. Такая «матрешка» из столиков популярна во многих районах страны и может быть выполнена в разных стилях: колониальном, этно, ар деко. Часто поддерживаются региональные стилевые вариации. В раджастанском оформлении

1 Фрагмент выставки индийской мебели и аксессуаров. На заднем плане — разноцветные индийские сари. Колоритные латунные сосуды, украшенные миниатюрными работами раджастанских мастеров

2 Мягкая мебель в синей бархатной обивке, роскошно оформленная серебристыми резными деталями, — смесь викторианского и индийского стилей. На самом деле резьба выполнена по дереву и покрыта тонкой серебряной фольгой

3 Уютный уголок в стиле этно. Столик из тика украшен металлической решеткой, резные стулья с прямыми ножками, круглыми сиденьями, изогнутыми спинками и подлокотниками великолепно сочетаются с изысканной резной горкой и красочными французскими из шелковых сари. Кстати, индийцы задолго до европейцев изобрели технологию изготовления изогнутых мебельных форм. Точность ручной работы до сих пор озадачивает продвинутых современных технологов

4 Индийская «матрешка» из столиков-табуретов разной высоты. Такие комплекты в равной степени декоративны и функциональны. Изделия могут быть украшены резьбой, инкрустацией, росписью, иметь полукруглую, квадратную, овальную и даже треугольную форму

5 Необычный столик-трапеция в стиле трайбл был когда-то частью крестьянской повозки. Он укреплен полосками из кованого металла и прекрасно смотрится возле низкой скамьи с резной трапециевидной спинкой, также содержащей металлические детали. Дополняют интерьер цветные покрывала, ковры и нарчовые подушки

Иллюстрации предоставила галерея «ЭтноАрт»

«матрешку» украшает резьба, дополненная инкрустациями из перламутра и латуни, в гоанском — кружевная пышная резьба.

Представьте двух слоников, вырезанных из камня, одинаковой высоты и цвета. Они слегка отличаются позами, что не мешает положить на них стеклянную крышку — столик готов.

Еще одна сверхоригинальная модель сочетает дерево, бронзу и, естественно, авторскую фантазию. Основой этого необычного столика служит деревянный конус, установленный на круглой деревянной подставке вершиной вниз. На этот перевернутый конус водружена уникальная столешница в виде небрежно наброшенной скатерти со складочками. Выглядит романтично и естественно, располагает к чаепитиям и дружеским посиделкам, вызывает желание пооткровенничать, перебирая складочки на скатерти. Все осуществимо, кроме последнего: скатерка-то бронзовая.

Продолжает тему огромный стол из тика в стиле модерн: столешница выполнена в виде сари, покрывающего стол вместо скатерти. Один конец этой дивной ткани свесился на пол, да так и остался лежать, свернутый в рулон. Стол отполирован до блеска — на некотором расстоянии создается впечатление, что это действительно шелковая ткань.

Сочетание стекла и тика — весьма неожиданное решение, если речь идет об обеденном столе. Основой служит цельный кусок дерева неровной формы, выполняющий также функцию импровизированного озера, по которому как в сказке плывут четыре лебедя, вытянув шеи и раскинув крылья — как живые, все перышки на месте. Цветок, «растущий» посередине, выполняет функцию центральной из пяти опор, на которых держится прозрачная стеклянная столешница. Дерево окрашено в жемчужно-белый цвет, его оттеняют золотые и розоватые оттенки подкрашенной резьбы. Дополняют это произведение современного искусства шесть стульев с рез-

ными спинками в виде лотоса и мягкими бархатными сиденьями.

Экзотику и функциональность сочетает большой деревянный стол: внизу неровной формы основа, на ней возвышаются четыре мощные, сплошь покрытые резьбой ножки, напоминающие ноги мифического животного. И это еще не все, что «происходит» под столом по воле дизайнерского замысла. Легкий узор, окаймляющий основу, описывает круг, внутри которого стоит деревянная корзина с цветами. Каркас под столешницей также украшен резьбой, а сама столешница совершенно ровная и гладкая. Чтобы это колоритное изделие достойно вписалось в интерьер, пожалуй, не обойтись без богатого персидского ковра и шелковых полосатых штор. Не помешают и напольные светильники с резными опорами из металла или дерева, плафоны которых упакованы в резные футляры, как во дворцах махараджей.

В некоторых современных предметах и комплектах индийской мебели заметно

влияние Китая. Слегка по-китайски выглядит круглый стол, основанием которого служит мощная, расширяющаяся книзу резная ножка, столешница состоит из двух гладких отполированных кругов разной величины — меньший по размеру кладется сверху, выступающая часть нижнего покрыта резьбой. В комплекте хорошо смотрятся стулья с резными спинками и подлокотниками. Спинки и сиденья стульев затянуты золотистым шелком, а все резные детали окрашены в жемчужно-белый цвет с наложением оттеночной краски для усиления рельефа.

Хороши индийские стулья: простые неполированные с решеткой на спинке, с прямыми ножками и простым жестким деревянным сиденьем или изготовленные в

англо-индийском духе — с шелковым сиденьем и такой же спинкой, обрамленной причудливой богатой резьбой.

Старинные изделия всегда будут служить источником вдохновения в поиске новых форм и конструкций. Например, колониальная скамеечка на две персоны — полированная, на тонких ножках, с решеткой, вмонтированной в спинку. Примечательны плетеные кресла и раскладные стулья, удобные и легкие, которые во время и после колонизации получили широкое распространение, особенно в южных штатах.

Шкафы, комоды, тумбочки

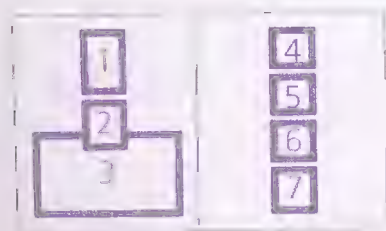
В обиходе индийцев много шкафов, гардеробов, тумбочек, горок, буфетов, комодов. Очень популярны кованые сундуки. О

них мы надолго забыли и только сейчас, на волне всеобщего интереса к этностиллю, начинаем вспоминать об этих весьма функциональных предметах интерьера.

Серванты, буфеты и гардеробы (индийцы называют их «альмади») снабжены удобными внутренними полками, а в современных вариантах имеют секцию для размещения одежды на вешалках. Шкаф для хранения вещей и постельного белья, называется «дамчи» и представляет собой длинный ящик на четырех ножках, украшенный резьбой и инкрустацией; посередине располагаются две небольшие дверцы.

Со столами, стилизованными под старину, хорошо сочетаются солидные, тяжелые гардеробы из тика. Самая привлекательная деталь в этих предметах мебели — это дверцы, напоминающие ворота древней крепости или крышку окованного железом сундука. Площадь дверцы обычно разделена на несколько пар квадратов, образу-

1-2 У индийцев всему находится применение: если есть старая дверь, из нее можно сделать стол или пару столиков с оригинальными квадратными углублениями. Столешицу можно накрыть стеклом, в углубления положить что-то красивое или очень нужное

3 Стол из тика с простой гладкой столешицей и двухместный стул. Резьба украшает каркас и ножки стола, спинку стула. Этажерка с оригинальным изгибом и декоративные детали трапециевидного стеллажа напоминают экипировку старинных повозок

4 Декоративные столики разнообразных форм и размеров украшены пластинами и полосками цветных металлов, резьбой и чеканкой

5 Комплект из лакированного ореха, достойный дворцовых апартаментов украшает современную гостиную. Гобеленовая ткань в бежево-коричневых тонах, плавно изогнутые детали, изысканная резьба

6 Изысканный столик, инкрустированный цветными металлами, выполнен в традиционной манере раджастанских мастеров. Столешица покрыта орнаментом из более темного дерева. Резная ножка стола напоминает кувшин. Рядом — ширма из неполированного дерева со сквозным орнаментом в виде подсолнухов

7 Неоконченная работа — «будуарный» туалетный столик из ореха с рамой для зеркала

Иллюстрации предоставил: «Галерея О» (1, 2), «Итно.Арт» (3-7)

емых резными вертикальными и горизонтальными полосами. В середине каждого квадрата может быть вырезан цветок, периметр квадратов и створок часто оформлен полосками и вставками из цветных металлов.

Дверцы гардероба могут быть полностью покрыты крупной, но отнюдь не грубой резьбой, сделанный вручную рисунок, как правило, симметричен. Шкаф может сужаться книзу или иметь прямоугольную форму, низ оформлен красивыми полукруглыми выемками. Поверхность шкафа обязательно полировали, а пространство между выступающими частями резного рисунка иногда покрывали золотой краской. Практиковались также вставки из золотых или бронзовых пластин — эти детали придавали мебели солидность и своеобразный шарм тяжеловатой роскоши.

Лет двести назад такие вещи принадлежали только состоятельным людям. В гардеробах хранили одежду в сложенном виде, поскольку внутри шкафов были только полки, без секций для вешалок.

Антиквариат такого рода красив, однако тяжеловат. Дизайнеры рекомендуют использовать раритетную вещь в соответствующем окружении, чтобы она не «давила» соседние предметы и не прижималась одиноко к стене. Например, над полукруглым столом можно прикрепить зеркало в раме, стилизованной под могольскую. А на низкий столик с признаками той же эпохи попробуйте поставить современную настольную лампу с шелковым абажуром. Если при этом с деревянных полированных карнизов свисают тяжелые шелковые шторы, — эффект достигнут. Усилить впечатление может резная деревянная ширма или антикварный стул, напоминающий трон.

Красивы и практичны псевдостаринные шкафы и тумбы для телевизоров и видеотехники с боковыми открытыми полочками, куда можно поставить безделушки или CD-диски. Такие тумбочки могут быть

выполнены в раджастанской манере, покрашены в черный, красный или зеленый цвет, расписаны вручную натуральными красками и отполированы. Яркая роспись изображает слонов, лошадей, индийских девушек или сценки из жизни богов Ганеши и Кришны.

Вообще в Индии любят тумбочки с большим количеством выдвижных ящиков. Выполненные из тика, ореха, розового дерева, они поражают разнообразием

форм — круглые, овальные, вытянутые и совсем узкие. Их украшают металлом, росписью, инкрустацией из перламутра и вставками из других пород дерева.

1 Классический индийский интерьер на фоне разноцветных сари. Прямоугольный стол из тика опирается на толстые ножки, сделанные из декоративных колонн. Столешница разделена на восемь квадратов с углублениями, содержащими вставки из цветного металла. Высокие спинки простых по форме стульев отделаны мраморными вставками. Этажерка в виде усеченного конуса инкрустирована латунью. «Металлическую» тему поддерживает кованый канделябр. Этот интерьер, разработанный дизайнерами московской галереи «ЭтноАрт», украшает женский салон «Боско ди Чильеджи» в Петровском пассаже (Москва)

2 Трогательный комплект из тика — стул и скамья, демонстрирующие сочетание решеток и сквозной резьбы

3 Низкий традиционный раджастанский столик с гладкой столешницей, красивым резным бордюром и фигурными ножками

4 Полированная скамейка из тика, сиденье слегка изогнуто и украшено по периметру резьбой. Ножки скамейки напоминают ноги слона, а венчают ее четыре слоновьи головы с поднятыми хоботами

5 Стол в стиле этно. Столешница — створка старой двери, отслужившая свое. Ее поверхность, разделенная на квадраты, украшена резьбой, полосками металла и коваными уголками. На столешницу можно положить стекло

6 Однотонная мягкая мебель подчеркивает трогательную наивность простого столика из элементов крестьянской повозки. На окнах нет штор, уют и изысканность создают прекрасные кашмирские ширмы со сквозной тончайшей резьбой

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (7), «ЭтноАрт» (1—6)

Индийцы предпочитают прикроватные тумбочки, порой необычных форм, например открытые, с резной рамой в виде индийского алтаря. Тумбочка может быть покрыта резьбой, а дверцы ее украшены более темными фигурками слоников.

Своеобразный эксклюзив: тумбочка из неполированного дерева, покрашенная «под железо», к ящикам крепятся металлические ручки, ножками служат четыре металлические завитушки в форме буквы «S».

Деревенская мебель

Чанан Сингх, которому уже за 90, остается самым известным мастером, когда речь заходит об изготовлении чарпой (charpoy) — распространенной кровати штата Пенджаб, — а также деревянной кухонной посуды, традиционной для сикхов. Несмотря на преклонный возраст, он популярен не только в Индии и Сингапуре, где он сейчас проживает, но и в Австралии, Англии, США. Чанан Сингх изготавливает мебель и посуду вручную, с помощью нехитрых инструментов, которые сам изобрел. Он мог бы приобрести современные натяжные станки, но намеренно не делает этого, поскольку считает, что каждая вещь ручной работы, изготовленная с душой и любовью, становится чем-то особенным и несет положительный заряд. Особенность Индии в том, что там практически все делается вручную и с любовью.

В штате Пенджаб кровать чарпой еще называют «мунджах» или «мунджих». Ее изготовление начинается с ножек — четырех точеных деревянных столбиков. Ножки шлифуют, полируют и покрывают лаком, затем крепят к простой деревянной прямоугольной раме с натянутой на нее канвой. По канве прокладываются разноцветные веревки, которые туго натягиваются, образуя геометрический узор из ярких квадратов и полосок. В молодые годы Чанану было достаточно двух дней для изготовления кровати. Теперь получается только четыре изделия в месяц, но качество остается превосходным.

По такому же принципу изготавливаются пирри (pirri) — низкие табуреты. Ни кровати, ни табурет не прогибаются под тяжестью лежащих и сидящих.

В комплект традиционной мебели также входит палки (palki) — широкая квадратная этажерка из двух ярусов, ярусы объединяет резная рама, напоминающая индийский алтарь. Нижний ярус с пестрым веревочным узором и ножки — такие же, как у чарпой и пирри. Вверх идут, расширяясь, четыре точеные опоры. «Венчает» этажерку столешница, ровная и гладкая. Все деревянные части этой необыкновенной вещи отполированы и покрыты лаком.

Чарпой, парочка пирри, этажерка-палки да плюс еще деревенский полосатый коврик на полу — подходящий этно-комплект для европейского загородного дома. Такого уж точно нет ни у кого из соседей.

Деревенская кухонная утварь Чанана Сингха — это в основном доски и скалки, изготавливаемые из тика, ореха, красного и розового дерева. Удобно раскатывать тесто для чапати.

Украшений в деревенском доме немного: это могут быть религиозные панно, статуэтки Ганеши или Кришны в нишах, какая-нибудь вышивка или фотографии родственников

Плетеные кровати, стулья, табуреты используются во многих индийских деревнях, особенно на юге страны. А еще здесь истари плетут великое множество циновок, корзин, коробов и коробочек. Материалом служат в основном бамбук и тро-

стик, которые в процессе подготовки расщепляются, замачиваются, пропитываются растительными составами — для прочности и эластичности. Всему миру известны плетеные индийские кресла-качалки, диваны и журнальные столики. На плетеные сиденья кладут небольшие яркие подушки.

Деревенские дома индийцев в некоторых штатах — это круглые глинобитные или обмазанные навозом хижины с кровлями из пальмовых листьев. На своеобразной штукатурке палочками выведены примитивные узоры. В таком доме практически нет мебели, спят на полу и на кроватях типа тахты — деревянная рама, на которую кладется матрас из соломы, обтянутый грубой хлопчатобумажной тканью. Кстати, такие индийские матрасы, только обтянутые шелком, очень популярны за рубежом, их импортирует даже привередливая Англия: они набиты натуральной соломой и натянуты очень туго — спина не болит. К тому же, можно сформировать привлекательную композицию в стиле этно: на низкой кровати — разноцветные квадратные или круглые подушки, на стене — панно из лоскутков или с ручной вышивкой, на полу — циновка, большая клетка с попугаем и кованый сундук.

В деревнях шкафы и тумбочки с решетками иногда покрывают известковым

1 На фоне своеобразного окна с деревянными резными рамами-ставнями с узорчатыми стеклами два удобных кресла в полотняных чехлах и круглый старинный столик

2 Стильно выглядят старый деревенский шкаф с перекошенной дверцей, выбеленный известковым раствором и настенный ковер ручной работы в окружении современной кожаной мебели. Тут же стол из дерева и стекла в стиле модерн. Оживляют интерьер красно-синяя посуда в шкафу, глиняные кружки на столе. В углу дивана расположилась ситара, древний индийский струнный инструмент.

3 Скамья из неполированного дерева, украшенная резьбой. Венчает спинку роскошная композиция из двух плавно изогнутых фрагментов резных цветочных узоров

4 Бюро как предмет мебели появилось в Индии во времена колонизации и, естественно обрело новые черты, в том числе ассиметрично расположенные дверцы и полочки

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (2), «ЭтноАрт» (1, 3, 4)

раствором, окраска получается неровная, с просветами, что придает мебели «потрепанный» вид — достигается грубоватая простота вещи, которой часто пользуются. Изделия напоминают клетки, в которых возят птицу на базар, наверное, поэтому их иногда называют «чикен» (от английского chicken — курица). Такую мебель можно поставить на даче, дополнив интерьер аналогичными стульями, спинки которых обматывают веселеньким ситцевым сари. Можно прикрепить к потолку висячую индийскую кровать.

Оригинальный вариант этно — мебель из тика со специфической резьбой «рогожка». Эта мебель имеет простые формы, не полируется и окрашивается в разные цвета натуральными красками. Она хорошо сочетается с гобеленом из грубой шерсти или с народным индийским настенным украшением, сплетенным по принципу макраме из волокон тростника — с бусинками, вышивкой и кистями. Такой аксессуар-оберег не держат в доме в одном экземпляре. В Индии любят четные числа, и цветы дарят тоже в четном количестве.

Аксессуары

Чтобы перечислить все, что делают в Индии для украшения жилища, не хватит целого дня, а чтобы рассказать — не хватит и жизни.

В Индии любят ковры — настенные, напольные и сугубо декоративные, которые

можно использовать как картины. Декоративные ковры ткут вручную из шелка высокого качества, они переливаются и меняют тон, становясь светлее или темнее, в зависимости от освещенности. Рисунок может быть любым — от растительных и геометрических орнаментов до изображений животных, птиц, пейзажей и портретов. Великолепны большие настенные ковры, похожие на барельефы. За счет выпуклостей разной высоты создается «живая» картина: тигр крадется в тростнике, лошадь скачет во весь опор, раздувая ноздри.

Но еще круче — большие панно из подделочных камней, закрепленных на холсте. На таких панно часто изображают павлинов и других красивых птиц, а также вазы с букетами цветов. «Каменное» панно — это кропотливый творческий труд, терпение и время. Стоимость изделия составляет примерно 4-5 тысяч долларов.

Не менее оригинальны панно, сочетающие различные породы дерева, от самых светлых оттенков до кромешно темных, с выпуклыми изображениями животных и пейзажей. Получаются объемные цветные картины — «родственницы» барельефа.

В последние годы дизайнеры все чаще используют индийские статуи из металла, изображающие домашних животных и диких зверей, змей и крокодилов почти в натуральную величину. Эта нержавеющая «живность» незаменима при оформлении бассейнов и зимних садов.

1 Латунный верблюд на колесиках. С поразительной точностью выполнены все детали: рисунок на ковре, покрывающем спину (инкрустация слоновой костью), седло, все элементы упряжи

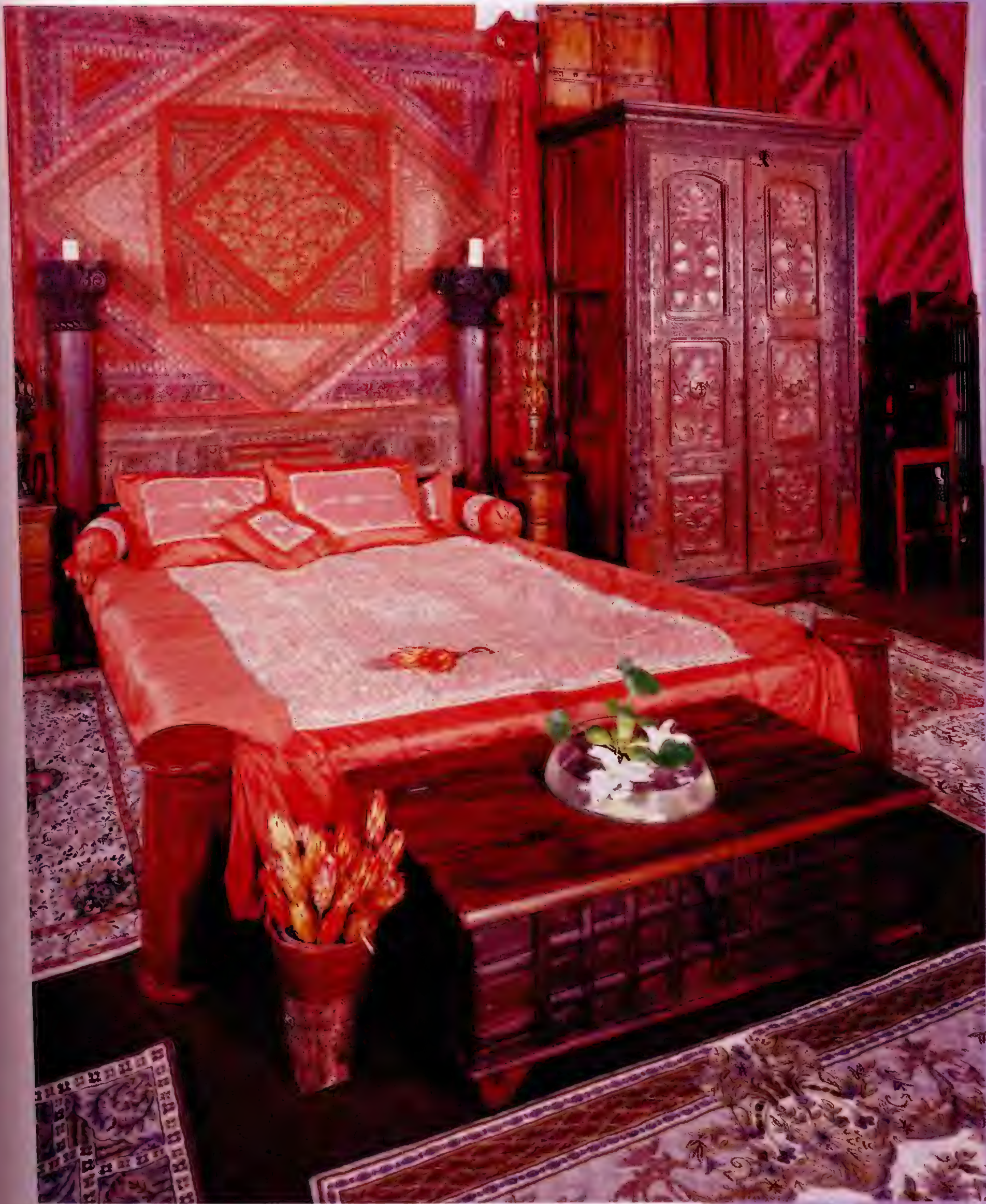
2 Изящную тумбочку работы современных раджастанских мастеров украшает сложный орнамент. Резьба по дереву, инкрустация полосками меди и латуни

3 Простой книжный шкаф из тика просматривается насквозь, так как три его стенки имеют вид деревянных решеток, а сам он напоминает дом с двускатной крышей. Рядом — узкая высокая тумбочка в том же стиле, которую современные дизайнеры адаптировали к новому назначению — теперь это стеллаж для хранения CD-дисков

4 От «спальни махараджей» невозможно оторвать глаз: кашмирские ковры на стене и на полу, платяной шкаф раджастанской работы с богатой резьбой, огромная кровать, роскошное покрывало, шитое серебром. Старинные колонны, капители которых превратились в подсвечники. Солидный кованый сундук служит декоративным столиком и ящиком для хранения постельных принадлежностей. Автор интерьера — галерея «ЭтноАрт»

Иллюстрации предоставила галерея «ЭтноАрт»

Формируя интерьер, на этажерку-палки можно поставить зеркало в резной деревянной раме в виде закрытых створок окна, а рядом разместить несколько фигурок из папье-маше, обтянутых натуральной верблюжьей или буйволиной кожей. Любимые животные индийцев — коровы, слоны, лошади, антилопы. На нижней полке уместны журналы, газеты, книги.

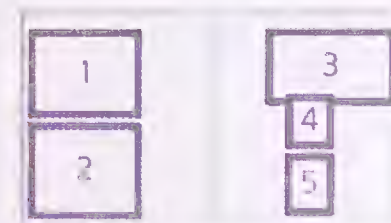
В сочетании с антикварной мебелью очень хорошо смотрятся охотничьи трофеи, например олени рога или головы животных, которыми можно украсить стены.

В рамках этих заметок, пожалуй, нет смысла описывать индийские ювелирные изделия, шелкографию, вышивку, хорошо знакомые нам расписные или резные вазы из латуни и т.д. Это как в «Тысяча и одной ночи» — сказка не имеет конца.

Кашмир

На протяжении многих веков четыре озера штата Кашмир дарят прохладу желающим отдохнуть от знойного лета индийских равнин. Сегодня вдоль берегов этих озер насчитывается около 10000 плавучих домов, сооруженных в изысканной кашмирской манере и похожих на катамараны. В настоящее время эти дома являются гостиницами со всеми удобствами, поварами и слугами. Подплывают сюда на лодках.

Плавучий отель с большими верандами и лесенками, ведущими к воде, установлен

1 Статуи из бронзы или латуни, как этот воин с копьем на коне, характерны для дворцовых интерьеров Индии. Напольная ваза и статуэтки из белого мрамора. Популярная медная посуда

2 Огромные, в натуральную величину, деревянные звери когда-то «охраняли» дворцы махараджей, как бы защищая хозяина от непрошенных гостей. Тик, резба, позолота

3 5 Сказочно красивы индийские ширмы — резные, расписные, нарядные. С помощью такой ширмы и колоритного стола можно даже в хай-тек интерьере создать «индийский оазис»

Иллюстрации предоставила галерея «ЭтноАрт»

на четырех лодках. На веранде стоит низкая софа нежной расцветки, брошены две-три круглые подушки. Еще одна веранда — наверху, под крышей, отороченной деревянной резьбой.

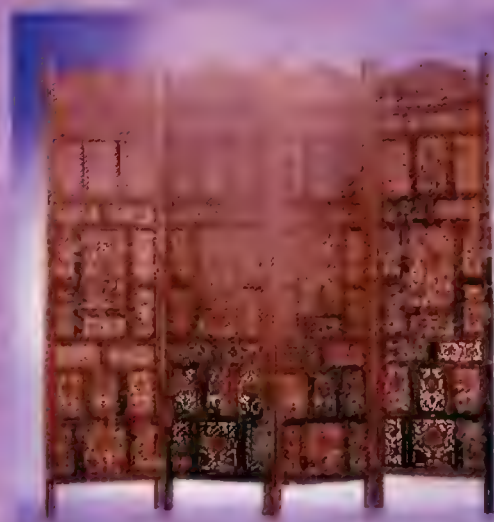
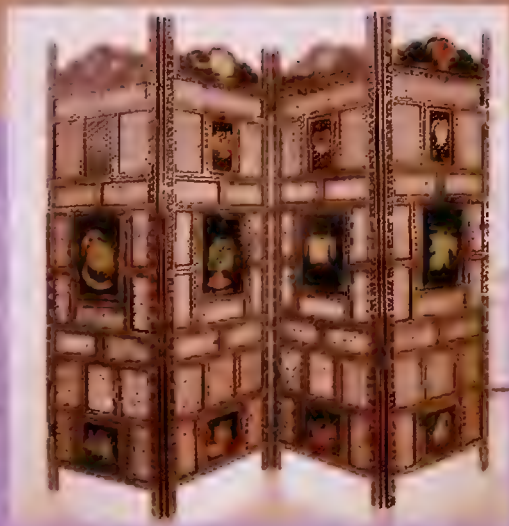
Стены комнат и потолок также покрыты деревянным кружевом. На потолке — разноцветные стеклянные лампы и вентилятор (кстати, «предок» этого прибора — опахало, которым слуги обмахивали махараджей, создавая им комфорт и прохладу). Двери также украшены ажурной резьбой.

Кашмир славится своими шерстяными коврами, которые ткут вручную. Их характерные узоры витиеваты, краски яркие и сочные.

Все слышали о кашмирских шалях. Кашмир — северный штат Индии, и там бывает холодно. Помимо прямого назначения, шаль иногда используют как декоративную деталь интерьера. Можно украсить спальню, бросив на однотонное покрывало кровати шаль с ярким богатым узором. Поставьте по обе стороны кровати тумбочки из тика, с ручной росписью на черном фоне, либо резные из ореха, разместите на тумбочках кожаные фигурки животных и пару подсвечников — получится индийский уголок. Кашмирская шаль может придать легкий индийский колорит современной квартире: сделайте рамку и повесьте шаль на стену, а по обе стороны — парочку деревянных храмовых фигурок.

Кашмирские шали изготавливаются в технике вертикального переплетения нитей. Даже самая крохотная деталь узора формируется отдельно: пряжа нужного цвета обматывается вокруг вертикальной нити основы, причем вручную.

Материалом для шалей издавна служила шерсть диких горных коз, причем годится только подшерсток в паховой области живота. Это очень мягкая, тонкая

и в то же время прочная шерсть — shah tus (королевская шерсть), спасающая диких коз от сильного холода на больших высотах Гималаев. Весной горные козы линяют и трутся о кусты, оставляя на них клочки этой драгоценной шерсти, где ее и собирали в старину.

В настоящее время для изготовления шалей используется шерсть домашних коз — пашмина (pashmina).

Узор шали XVII-XVIII веков представлял собой какое-либо цветущее растение с корешками. Со временем отдельные цветы превратились в букеты и соцветия, а к 1800 году вместо них появляются стилизованные конусообразные мотивы — слезки, называемые boteh (буте или бута), которые известны как узор Paisley pine — по названию города в

Шотландии, где было налажено производство кашмирских шалей. Прошло время, и слезки превратились в сильно вытянутые изогнутые мотивы.

К середине XIX века в Европе вырос спрос на кашмирские шали, возникла необходимость увеличить их производство. После 1850 года шали стали состояться из множества отдельных кусочков, которые сшивались вместе по принципу лоскутов (patchwork). Детали шали, сотканые разными мастерами, сшивал рафугар (rafugar) — главный мастер по шалям, да так искусно, что невозможно было увидеть ни единого шва, ни малейшего нарушения общего узора. Теперь можно было изготовить шаль за полтора месяца вместо двух-трех лет. К тому же тканые узоры стали заменять вышивкой, что также ускоряло процесс.

Настоящая кашмирская шаль из козьей шерсти настолько легкая и мягкая, что свободно проходит сквозь обручальное кольцо. В индийских лавках можно найти такие шали, дорогие и подешевле, с потрясающими рисунками, золотой вышивкой и кистями — на любой вкус

Раджастан

Мусульманское влияние, заметное в архитектуре и некоторых декоративных стилях Индии, часто прослеживается в раджастанских изделиях. Сквозная тонкая резьба по камню, сложные инкрустации зеркальными фрагментами или цветным стеклом, миниатюры на стенах, изображающие сцены из жизни богов. Индийцы развили и совершенствовали это искусство, добавив множество красочных деталей.

Богатые дома XIX века, характерные для Раджастана, — хавели — представляют собой трехэтажные строения с внутренним двором и резными каменными балконами. Внутренние комнаты оформлены с царским величием: высокие потолки, стены сплошь покрыты цветными миниатюрами, повествующими о жизни Кришны и Ганеши. Религиозные сюжеты «разбавлены» изображениями индийской природы. Резные полуколонны и карнизы сияют зеркальными инкрустациями. На потолке скачут конные повозки, танцуют индийские девушки, трубят боевые слоны. Из комнаты в комнату ведут арочные переходы с колоннами, покрытыми разноцветной росписью. В стенах сделаны небольшие арочные ниши, задняя стенка которых также заполняется рисунком — он как будто утопает в стене; внешний контур ниши обозначен золотой краской.

С первого взгляда кажется, что в таком оформлении нет никакой логики, но, присмотревшись внимательнее, понимаешь стройность замысла и сочетаемость элементов. На стыке потолка со стенами проходит полоса орнамента, как правило цветочного. Резной деревянный карниз украшен зеркальными вставками. По периметру стен картины из жизни богов чередуются с пейзажами — роспись по дереву, покрытому лаком. Ниже расположен еще один карниз с зеркальными вставками. Под ним ряд цветных миниатюр, изображающих жанровые сценки, пейзажи или букеты цветов в вазах. Еще ниже, под полосой орнамента, — ниши с утопленными в них миниатюрами.

Помещение разделено пополам резными деревянными полуколоннами с зеркальными

Интерьер в духе апартamentов махараджей. Мебель — резная, работы раджастанских мастеров. Справа комплект из кресла и дивана с причудливо изогнутой спинкой, далее два резных шкафа, на полках которых — коллекция деревянных кукол, сундучки, вазочки, безделушки. По центру, у окна — тяжелый резной комод, на нем статуэтка танцующего бога Шивы (бронза, литье). Слева большой кованный сундук на колесах, с которого небрежно свисает яркая кашмирская шаль, рядом величавый верблюд из латуни. В центре — фигура бога Ганеши (бронза, литье). Объединяют композицию драпировки из старинных сари, кашмирские джутовые дорожки и коврики на полу с геометрическими и цветочными узорами, парчовые подушечки на диване, выдержанные в единой цветовой гамме. Интерьер из коллекции московской галереи «ЭтноАрт»

Иллюстрация предоставила галерея «ЭтноАрт»

ми вставками и резной аркой между ними. Под потолком висит роскошная люстра с зелеными плафонами в виде цветов, есть и боковой свет — бра с прозрачными плафонами. На стене огромное зеркало. Представьте, как играет свет, отражаясь в зеркальных вставках, какими загадочными кажутся миниатюры в нишах.

Раджастан также славится резной мебелью из тика и ореха, щедро инкрустируемой перламутром и фрагментами цветных металлов. Впечатляет кровать со спинкой в виде раскрытого павлиньего хвоста, где четко различается каждое перышко. Изумляет резная столешница, которая покоится на хвостах трех павлинов или на изогнутых кобрах. Поражает обилие малых форм: подставки под разные безделушки, угловые этажерки, разнообразные резные шкапулки и сундучки, чудо-столики — пристеночные на изогнутых ножках и сервировочные на колесах, когда столешница опирается на двух слонов с поднятыми вверх хоботами. Есть и тумбочки под телевизор с отделениями для дополнительной видеотехники, и миниатюрные столики под телефон или вазу с цветами.

Сари

Сари представляет собой кусок материи длиной от 5 до 8 метров и шириной 110 сантиметров, его оборачивают вокруг талии, собирая в складочки на животе, а свободный конец перебрасывают через левое плечо. Это может быть сияющий шелк или тончайшая, почти прозрачная бязь. Годится и ситец. Хороши сари пастельных тонов с роскошной полосой на одном конце (который перебрасывается через плечо), расшитой золотыми нитями или украшенной кистями. Часто встречаются цветочные мотивы. Самые изысканные и дорогие восьмиметровые сари, сотканые и расшитые вручную, производятся на юге Индии. Область Канчипурам специализируется на плотном тяжелом шелке с рисунком из золотых нитей (зари). В Коимбато-

ре ткут сари вручную из хлопка, получая очень тонкую, легкую как воздух ткань с жизнерадостным цветочным рисунком. В Корнаде делают сари из легкого шелка.

В современной квартире сари можно использовать в качестве штор. «Веселенькие» из хлопка приживутся на кухне, лучше подобрать одинаковые по рисунку, но разные по цвету или, наоборот, взять сари одного цвета, но с различным рисунком — получаются потрясающие комбинации. Можно вырезать фрагменты сари с понравившимся рисунком, вставить в рамку и повесить на стену — очень модно сейчас. В спальне или гостиной уместны тяжелые шелковые сари с золотой вышивкой и кистями, с ламбрекеном из подходящей по цвету однотонной ткани.

Проще, конечно, купить готовые комплекты индийских штор, подобрав в индийских лавках все в единой цветовой гамме: покрывало на кровать любого размера и дизайна, декоративные подушечки, накидки на кресла и диваны, напольные ковры и т.д. Используя сари в загородном доме или на даче, этой материей можно красиво обвязать стулья и заколоть сзади, чтобы ткань спадала складками.

В конце концов можно просто облачиться в сари и попотчевать гостей традиционными блюдами индийской кухни.

- 1 Раджастанские тумбочки в стиле этно. Черный фон подчеркивает искусную резьбу — растительный орнамент, выполненный в белом цвете
- 2 Фрагмент выставки индийских интерьеров — легкие разноцветные сари создают радостное настроение
- 3 Свечи и, соответственно, подсвечники — неотъемлемый атрибут индийского дома. Их изготавливают из дерева, металла, опикса, глины. В этом бронзовом подсвечнике прослеживается влияние античного искусства

Иллюстрации предоставила галерея «ЭтноАрт»

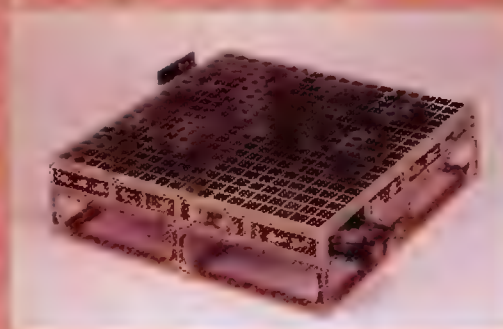
Китай

Строгие формы
китайских изделий,
природная красота
твердого дерева,
скромный блеск
благородного лака,
неброский декор
преподали немой
урок, открывший
простую истину:
существует иная,
отличная
от европейской,
эстетика

Китай достаточно велик и неизучен, чтобы удовлетворить ваш инстинкт исследователя. Познакомившись с ним поближе, вы поймете, что прикоснулись к высокоразвитой и непостижимо своеобразной цивилизации. Шелк, компас, печатное дело — это лишь малая толика тех великих китайских изобретений, которые повлияли на ход мировой истории. Задолго до известного путешественника Марко Поло, продемонстрировавшего «варварам» Европы привезенные из Китая сокровища, Поднебесная посылала свои товары в иные страны, с которыми ее разделяли многие месяцы пути.

Шел XIII век, когда Марко Поло произвел фурор своими записками о странствиях по Китаю, а также необычными предметами культуры и быта этой страны. Однако настоящей китаеманией Запад заболел много позже, четыре века спустя. Удивительно лаконичные и при этом изысканные предметы интерьера поразили европейцев именно в тот момент, когда они наслаждались изящной причудливостью рококо, когда фантазия мастеров без устали порождала композиции, соперничавшие друг с другом в сложности и прихотливости. Произведения китайских мастеров удивительно гармонично вписывались в европейский интерьер того времени. А изящество линий, природная красота твердого дерева, скромный блеск благородного лака, неброский перламутровый декор преподали французам и англичанам немой урок, открывший простую истину: существует иная, отличная от европейской, эстетика. Есть иная красота, способная приводить в восторг даже искушенных ценителей прекрасного.

Китай вошел в моду, и это породило исключительный спрос на образцы его декоративного искусства. К концу XVII века они начинают влиять на барочные интерьеры, а в первой половине XVIII века органично вписываются в достигшее своего расцвета рококо, удачно подчеркивая его декора-

тивную сущность. Обнаружилась эстетическая общность двух этих стилей.

И, как следствие, во многих аристократических домах Европы и Америки появляется вывезенная из Китая мебель. Китайские обои, шелковые портьеры, лаковые изделия и керамика с изображениями людей в экзотических халатах, многоярусных пагод с изогнутыми крышами, мифических драконов и вьющихся цветов заняли в салонах и будуарах Запада свое прочное положение.

Популярность китайского стиля не уменьшилась и с приходом классицизма. Во Франции эпохи Людовика XV изумительное искусство Поднебесной активно заявляло о себе в оформлении королевских замков и дворцов, домов богатых вельмож.

- 1 Роскошная ваза, щедро украшенная золотым рельефом
- 2 Столик для игр очень декоративен: его боковые стенки украшены узором из слоновой кости и перламутра, клетки также инкрустированы костью
- 3 Изящной формы шкатулка на изогнутых ножках-кабриолях, украшенная тонкой росписью — утонченная безделушка, способная внести элемент восточного шарма в интерьер гостиной или спальни
- 4 Эффектный фрагмент восточного интерьера — керамический обеденный стол и табуреты из того же материала плюс традиционная китайская роспись
- 5 Каменные львы-собаки исполняют роль оберегов. В стоящем рядом железном ведре совершается ритуальное сжигание денег с целью привлечения в дом богатства
- 6 Свиток с изображенным на нем типичным китайским пейзажем. Обычное украшение китайского интерьера — нарисованные тушью иероглифы и картины
- 7 Автопортрет художника-каллиграфа знатного рода. О его общественном положении свидетельствуют роскошь костюма, дорогие инструменты для письма, напильник с драконами — символами власти, письменный стол, богато декорированный сложной резьбой, подставка под ноги (предположительно, с подогревом — внутрь наливалась горячая вода)
- 8 Лаковая ширма со сложной росписью — один из самых «знаковых» элементов интерьера аристократического дома

Иллюстрации предоставил: «Галерея О» (1), «Зен Арт» (4–8), «Theodore Alexander» (3), «Этно» (2)

Спустя время под обаяние этой великой культуры попали многие выдающиеся европейские художники, в том числе Жан-Антуан Ватто, чья яркая декоративность выглядит едва ли не имитацией росписи по шелку, и Томас Чиппендейл, гениальный английский мебельщик, комоды которого с позаимствованной из китайской архитектуры решетчатой резьбой и по сей день продаются на крупнейших аукционах за баснословные суммы.

Повальное увлечение «китайщиной» началось в России уже в XVIII веке, а в XIX не было ни одной богатой дворянской усадьбы, где бы на видном месте не возвышалась горка с китайским фарфором.

Что касается американских колоний, то там китайские обои встречались в хороших домах не реже, чем во дворцах Европы. Особенно выраженное влияние имел «китайский» стиль на интерьеры Филадельфии.

Падение династии Цин в 1911 году по большому счету не привело к упадку китайского искусства, хотя нестабильная политическая ситуация отрицательно сказалась на художественном рынке. В это время представители самого многочисленного народа на Земле десятками тысяч переселялись в Европу и Северную Америку. Здесь они оформляли в своем национальном духе магазины, кафе и рестораны, знакомя рядового западного обывателя с бытом и культурой Востока.

Говорящие предметы и философский декор

Каллиграфия, которую китайцы считают величайшим из искусств, не могла не оказать хотя бы косвенного влияния на все виды творчества в этой стране. И мебель не исключение. Существует мнение: характерная геометрия предметов интерьера, их композиционный строй неразрывно связаны с традициями и принципами написания иероглифов.

Кто-то удивится: как объемное изделие, допустим из дерева, может походить на

выведенный на бумаге плоский иероглиф? Но при ближайшем рассмотрении их родственность в штрихах и линиях становится очевидной. Более того, символические декоративные элементы, украшающие мебель, «говорящие» аксессуары часто складываются в целые «тексты». Настоящий знаток китайской культуры без труда расшифрует такое «послание».

То, что непосвященному представляется просто растительным орнаментом или фигурками животных и мифических существ, на поверку может оказаться отражением космогонических представлений древних китайцев или пожеланием счастья обитателям дома. Поэтому дизайнеры, заинтересованные в создании «правильного» китайского интерьера, должны свободно ориентироваться в восточной символике.

Нужно помнить: в китайском искусстве прекрасный цветок лотоса никогда не расцветает просто так, сам по себе, так же как не появляется беспричинно нежный плод персика. Впрочем, почти все декоративные элементы китайского искусства имеют благопожелательную символику, однако не

следует переоценивать и преувеличивать ее значение.

Кстати, необходимо отметить, что стилизованные чашечки различных цветов могут являться не только элементами «философского декора», но и давать форму относительно крупным предметам мебели. И еще одно важное замечание: при дешифровке знаковых изображений не стоит опираться на привычные толкования, иначе можно серьезно ошибиться. Хрестоматийный пример — свастика, которая с 30-х годов XX века стала пугающим клеймом фашизма, исстари у многих народов, в том числе и в Китае, была знаком солнца, т.е. положительно окрашенным символом.

Дизайнеру, чтобы «разыграть» китайскую тему при формировании особой атмосферы дома, необходимо знать также основные правила фэн-шуй. Весьма важ-

но, в частности, расположение в помещении зеркал, окон и дверей. Например, согласно китайскому «кодексу жилища», находящийся снаружи человек не должен видеть внутренних, частных покоев хозяйского дома и таких интимных предметов мебели, как, скажем, кровать.

Если сразу за дверью открывается вид на уходящую вглубь здания анфиладу комнат (один из популярных вариантов европейской классической планировки), то в прихожей рекомендуется поставить ширму, чтобы никто из посторонних не мог случайно или намеренно заглянуть внутрь вашего жилища, запустив туда отрицательную энергию (считается, что она перемещается только по прямой). Если же повесить напротив входа зеркало, то оно будет отталкивать не только негативную, но и позитивную энергию. А вообще с зеркала-

ми нужна осторожность, они не должны визуально «разрезать» человека. Их важнейшее предназначение — множить положительные образы. Поэтому в Китае популярны «картины отражений», в которых запечатлеваются изящные безделушки или приятный глазу пейзаж из окна. Своеобразным художественным полотном, заключенным в не слишком широкую, как правило, и достаточно скромную раму может стать даже... «смотрящийся» в зеркало расшитый шелковый халат.

Еще одно правило фэн-шуй гласит: человеку вредно находиться в углу комнаты или на одной прямой с гранью выступающего угла. Обычный угол может быть нейтрализован стоящей перед ним ширмой, а в помещении сложной конфигурации углы, выступающие в комнату, «обезвреживают» горшком с растением или вазой с цветами.

Кровати и диваны

Приблизительно в 1100 году в Китае появился настил (часто с внутренним подогревом), защищавший людей от идущего от земли холода. Он мог стоять в помещении или во дворе. Сидевшие на нем женщины (со скрещенными ногами или — более поздний, вольный вариант — спустив

1 Один из вариантов китайского интерьера. Огромные расписные шкафы лаконичных форм, комодик «кабинет врача», лаковый сосуд, кресло для отдыха, стол в форме полуразвернутого свитка, покрытый расплюснутыми стеблями бамбука

2 Фрагмент китайского орнамента

3 Впечатляет многообразие форм китайского фарфора и керамики. Тонкие и прочные емкости красивы и многофункциональны. Стеклянные предметы строгих линий с изящными ручками подходят для торжественных случаев

4, 5 Необходимый элемент интерьера — дневная лежанка. Строгая лаконичная форма гармонирует с простым резным узором

Иллюстрации предоставили: «Гатерей О» (2, 3), «Зен Арт» (4-5), «Этто» (1)

ноги вниз), играли с детьми, занимались рукоделием. Во время приемов помост в зале — та, или кан — считался у приверженных строгой иерархичности китайцев почетным местом для наиболее знатного гостя. Этот «подиум» стал впоследствии прототипом предметов мебели, предназначенных для сидения и лежания.

Кровать-беседка начала формироваться через некоторое время, когда у кровати-помоста появились бортики, а затем и резные столбики. Эволюционируя таким образом, она приобрела второй ярус, который зачастую играл ту же роль, что и балдахин над постелями европейских аристократов. Проемы между столбиками драпировались тканью, в результате получалась беседка с узким входом. Она хорошо защищала отдыхавших от ночного ветра и насекомых.

В наше время кан используется увлеченными Востоком европейцами не только по прямому назначению, но и в качестве стилизованных столовых уголков: у вывезенных из Китая антикварных кроватей разбирается нижний ярус, а вместо него внутрь помещаются маленький столик и два сиденья, роль которых могут играть оставшиеся от настила две крайние доски. Экзотика и уют — основные характеристики такого интерьерного решения.

По правилам приличия, мужчины не могли находиться днем в спальне, а женщины, соответственно, — в кабинете или других местах, где муж принимал посети-

телей. Однако это не значит, что днем мужчины не отдыхали. Существует целая культура пользования дневными кроватями, на которых и сидели, и лежали.

Дневные кровати — такое место для отдыха стало определенным признаком благополучия и достатка в Китае, а позже и в Европе, с восторгом перенявшей эту традицию. Сейчас на Западе подобные предметы мебели охотно используют в самых разных вариациях — в качестве дивана в гостиной (дополняя стилизованными подушками), скамейки в прихожей, кушетки или козетки в изголовьи кровати в спальне.

Богато украшенная резьбой дневная кровать становится доминантой интерьера. Ну а более скромная, главная прелесть которой в совершенстве форм, органично интегрируется в любое пространство, где присутствует классическая мебель.

Стулья, кресла, табуреты

Одна из характерных особенностей китайской мебели — почти полное отсутствие мягкой обивки. Неизвестно, связано ли это с каким-то особым конституционным строением представителей данной расы, с их традиционной заботой о своем здоровье (а жесткие кровати и стулья полезны для опорно-двигательного аппарата) либо это результат исторического и культурного развития китайского общества.

В Китае были распространены и имели одинаковое по силе влияние три религии —

- 1 Кресло-качалка из розового дерева, спинка и сиденье сплетены из ротанга
- 2 Органично сочетающиеся предметы мебели и декора превращают любой уголок дома в картину, достойную вдумчивого созерцания
- 3 Кресло со своеобразной спинкой, наводящей на мысль о шезлонге, и выдвигающейся скамеечкой для ног зовет в свои объятия — отдохнуть
- 4 Растительные узоры на старинной вышивке выходят за пределы рамы, превращаясь в живую композицию из ростков бамбука. Черное рабочее кресло прячет свою строгость под наброшенным на него шелковым шарфом
- 5 Эта старинная кровать могла бы исполнять свои прямые функции и при новых хозяевах. Однако дизайнеры решили иначе, и после некоторых манипуляций ложе превратилось в чудесную домашнюю беседку, в которой можно пить чай, принимая гостей. Традиционный китайский торшер на резной ножке с пергаментным абажуром помогает создать ощущение, что вы сидите в садовом павильоне где-нибудь на Востоке, а не у себя в квартире

Иллюстрации предоставила галерея «Зен Арт»

конфуцианство, буддизм и даосизм, а в основе философской и религиозной системы этой страны лежит понятие естественности. Возможно, эстетика Китая и, как следствие, интерьер, оказались под превалирующим воздействием конфуцианства. Естественные проявления человека «заковываются в броню сдержанности». Так или иначе, факт остается фактом: на китайском стуле или кресле нельзя сидеть, развалившись или закинув ногу на ногу. Благодаря тщательно выверенным изгибам сиденья, спинки и подлокотников, китайская мебель ортопедически почти безупречна. Она очень хороша для поддержания правильной осанки.

Естественно, изнеженным жителям Европы XVII-XIX веков и в голову не приходило воспользоваться этими полезными особенностями чужеземной мебели, и они шили подушки для стульев, изобретали мягкие вставки для спинок кресел. Поскольку обе традиции «аранжировки» китайской мебели имеют определенную ис-

торию и логическое обоснование, в практике оформления интерьеров они существуют равноправно.

Выбор в пользу той или иной концепции зависит от того, какой образ помещения планируется создать — строго китайский, например с использованием в сиденьях и спинках кресел вставок из мрамора, или классический — с вкраплением китайских элементов, чьи формы и функции несколько переосмыслены согласно европейским канонам: в таком случае сиденье может быть мягким. Возможен компромиссный вариант — с плетеными ротанговыми вставками. Кстати, ротанг, а также хорошо известный у нас камыш и другие пригодные для плетения материалы были и остаются весьма востребованными в мастерских китайских ремесленников.

В отличие от европейских «собратьев» китайские табуреты (и деревянные, и плетеные) имеют не только прямоугольную, а зачастую — если речь идет о мебели для

1 Китайский комод, предназначенный для хранения целебных трав

2 Сундук-шкатулка с металлической инкрустацией — полезный и колоритный предмет

3 Сундук с бронзовыми накладками

4 Миниатюрные шкафы-комоды на гнутых ножках могут вместить вашу коллекцию шалей, кукол или бижутерии. Двери украшены выпуклыми расписными вставками

5 Тибетский шкаф отличается от своих китайских аналогов более лаконичной формой и пестрым ярким рисунком анималистической направленности. Волшебные единороги соседствуют на нем с реальными оленями и неземными птицами

6 Старинная вывеска на стене служит фоном для тщательно подобранных по стилю и цвету предметов мебели и декоративных шкатулок. Консольные шкафы пользуются повышенным спросом у европейских дизайнеров как вещи, «не захлывающие пространство»

7, 8 Ставни, покрытые лаковой росписью

9 Роскошная китайская ширма ручной работы размером 2,5 x 2 м, расшитая золотом, инкрустированная жаденом. Это изделие, выполненное на уровне произведений искусства, является очень трудоемким в изготовлении

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (3, 9), «Зен Арт» (1, 4, 5), «Этно» (2, 6), «Theodore Alexander» (7, 8)

сада — округлую бочкообразную форму. Правда, в таком случае они изготавливались из фарфора. Аналогичными предметами мебели европейского производства можно — с некоторой натяжкой — считать пуфики.

Шкафы

В Китае шкафы условно делились на два основных вида — для хозяйственных помещений и для жилых покоев. На первом этаже, в более сырых комнатах вроде кухни и кладовой, стояли шкафы на высоких ножках, а в приемной, спальне или зале — на низких. В наше время, встретив свои традиционные кухонные шкафы на высоких ножках в претендующих на утонченность и изысканность интерьерах европейских гостиных, китайцы сдержанно улыбаются.

Зачастую шкафы изготавливались в комплекте. Они могли соединяться попарно в ряд либо водружаться один на другой по принципу горки или степ-кабинета: на нижний широкий комод ставились шкафчики мал мала меньше в виде лесенки, «ступеньки» которой украшались резными безделушками или вазами.

Кроме закрытых шкафов существовали и существуют сквозные стеллажи с полками сложной формы. Одни вещи на них просто хранятся, другие — достойные особого внимания — демонстрируются. Акцент на отдельных «артефактах» делается с помощью «предметов окружения», играющих роль импровизированных рамок.

Ширмы и экраны

В Китае существует множество способов любования прекрасным. При этом всегда важно задать «правильное направление взгляду». Вспомним о ширмах и экранах, которые для европейского обывателя являются воплощением восточного колорита.

В китайском интерьере — и это надо взять на заметку декораторам — ширма не только разделяет и ограждает пространство. Являясь «защитницей частной жизни», она одновременно еще и выделяет какие-то особенно важные или интересные детали обстановки. Поставленная не перед предметом, а позади него, она становится выигрышным фоном. И это вполне соответствует китайскому видению интерьера, в котором одни предметы, как мы уже говорили, превращаются в картины, а другие — в рамы. Кроме этого, расписная ширма сама по себе своеобразная картина, а ее подвижные створки как бы включают зрителя в сюжет, помещают внутрь композиции и таким образом дают возможность полностью погрузиться в созерцание.

Благодаря богатой смысловой и функциональной полифонии ширма становится

1 Этот столик строгих линий многофункционален и прекрасно впишется в интерьер в строгом восточном стиле. Старинные китайские фонари на резных ножках — элемент интерьера, без изменений прошедший через века. Абажуры, изготавливаемые обычно из рисовой бумаге, в данном случае выполнены из шелка. На окне — тайский гребень от ткацкого станка с продетой в него полоской грубой хлопчатобумажной ткани. Этот колоритный предмет делит огромное окно на две зоны

2 Жизнерадостные и нарядные китайские люстры в виде традиционных фонарей. Плафоны выполнены из металла, дерева и шелка

3 Китайский светильник

4 Плетеные, лаковые и металлические емкости прекрасно демонстрируют процесс превращения необходимых восточных предметов быта в украшение европейских домов

Иллюстрации предоставили: «Зен Арт» (1, 2), «Этно» (3—4)

ярким, порой театральным звеном интерьера. Разнообразие материалов, из которых она изготавливается — от вышитого шелка в раме красного или черного дерева до прозрачной слюды — позволяет дизайнеру подобрать подходящий вариант при создании интерьерного контекста любой сложности.

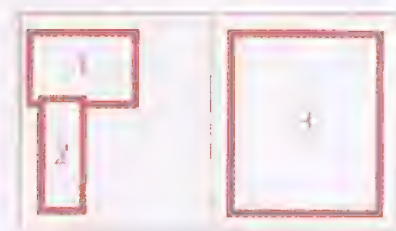
Светильники

Восточные интерьеры никогда не казались бы столь заманчиво-загадочными, если бы не «окрашенный», тонированный свет. В китайском доме он получал оттенок того материала, которым было затянуто окно. Поскольку этим материалом являлась бумага, пробивавшиеся сквозь нее солнечные лучи создавали приглушенное, необычное освещение.

Для людей нашего времени, ведущих динамичный образ жизни, современная технология тонирования света — настоящая находка. С ее помощью можно создать потрясающие эффекты, позволяю-

щие радикально преобразовать интерьеры спальни, столовой или прихожей. Однако «ручная работа», старые классические методы достижения «художественного света» и не собираются сдавать позиций. С годами они лишь возрастают в цене.

По китайским канонам внутреннее освещение любой из комнат жилища призвано имитировать естественный свет. Так, роль сияющего за окном солнца отлично сыграет лампа, спрятанная за деревянными экранами с натянутой на них бумагой или тканью. А из нескольких поставленных друг на друга шестигранников с выступающими внешними резными деталями выйдет целая «горка» лунного света. Очень хороши светильники из гофрированной бумаги, собранной в крупную гармошку. А сколь очаровательны знаменитые расписные «китайские фонарики»! Цвета их колеблются от молочного до зеленого или розового. В качестве дополнительных украшений нередко используются шелковые кисти и вышивки

- 1 Восточная керамика китайского образца отличается особым изяществом форм и оригинальными цветовыми решениями
- 2 Фрагмент интерьера в китайском духе
- 3 Кабинет современного дизайнера, поклонника «китайщины» (шинуазри). В такой обстановке легко творить, создавая «вкусные» интерьеры. Стол сделан из старинной вывески. Стекло прикрывает крупные иероглифы, вырезанные в массиве дерева. Кресло хозяина украшено резьбой и вообще выделяется из общего контекста богатством отделки. Кресла для гостей имеют непривычную для европейского глаза форму, которую китайцы считают вполне удобной, по крайней мере для того, чтобы, сидя в них, вести долгие беседы о прекрасном. Привлекают внимание резные внутренние дверцы-панно. Картина слева от них на самом деле является срезом мрамора, чей естественный узор напоминает пейзаж. Между резными дверцами — образцы работ молодых азиатских художников-новаторов. Деревянный комод изготовлен в известной шанхайской технике «под бамбук». На полу — удивительная по своей прочности циновка из морской травы, окрашенная натуральными красителями

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (1), «Зен Арт» (2, 3)

Обои

Интерьер в китайском стиле, в отличие от многих других вариантов обстановки, не предполагает аскетического оформления стен. Напротив — именно в Китае (предположительно, во время правления династии Мин) были изобретены завезенные позже в Европу бумажные обои. Изначально бумага была светлых оттенков,

иногда белой, но постепенно обои, «придуманные» как материал для маскировки изъянов каменных стен, стали превращаться в образцы высокого искусства.

Благодаря мастерству художников появились обои, визуально имитирующие вышивку или роспись по шелку. Да и наряду с бумагой начали использовать нарядный шелк.

Интересно, что на заре своего существования обои представляли собой не наклеенные на стены полотна, как сегодня, а панели, слегка находящие друг на друга. Так что китайскому стилю вполне соответствуют и декорирующие штукатурку деревянные рамы с натянутым на них шелком.

Рисунок как у бумажных, так и у шелковых обоев может быть выполнен в традиционном жанре китайской живописи — «цветы и птицы» (хуаняо). Не менее характерны и довольно-таки сложные изображения на тему быта старого Китая (люди в национальных одеждах, пагоды). Последние чаще применяются для создания классического интерьера с использованием настоящей антикварной мебели или очень качественных имитаций.

Аксессуары

«Безделушки» — таким пренебрежительным словечком мы почему-то привыкли называть мелкие (и не очень мелкие) образцы декоративно-прикладного искусства. Между тем, их роль в создании по-настоящему живого и стильного интерьера трудно переоценить.

Выразительным акцентом в руках опытного дизайнера могут стать, например, китайские сосуды, имеющие два отделения и соответственно два горлышка — их прототипом, вдохновившим древних мастеров, является сдвоенный плод тыквы-горлянки.

Не менее самобытны обтянутые рыбьим пузырем походные фляги для напитков, изготовленные путем нанесения на деревянный каркас состава из растительных волокон с загустителем.

Эффектно смотрятся стаканы для кистей. Выглядят они как обычные стаканы большого размера, в старину изготавливали их из сегмента ствола бамбука, фарфора, нефрита и других поделочных камней. Со временем материал высыхал, и, лишившись влаги, становился легким и звонким. Предмет такого рода, как и всякая вещь, приятная для тактильного восприятия, может использоваться в качестве активной детали интерьера, в отличие от «выставочных экспонатов», предназначенных лишь для того, чтобы, лаская взор, стоять в витрине.

Бамбуковый стакан для кистей прекрасно подойдет, скажем, для хранения каких-нибудь дорогих вещиц. Время от времени, беря их в руки, вы одновременно будете ощущать прохладу, легкость и гладкость старого бамбука.

Кстати, в Китае «бесполезных» предметов по сути не было, это у европейцев китайские вещицы порой становятся сувенирами, а у себя на родине все они были функциональными, просто оформлялись красиво.

Сегодня к типичным предметам, выставленным напоказ, относятся современные бронзовые статуэтки, авторы которых используют классические образцы. Прими-

1 Этот выдержанный в китайском стиле интерьер украшает дом одного известного коллекционера. На переднем плане расположены две поюины круглого «лунного стеллажа». Они могут составить «полнолуние», объединившись в одно целое, однако современные дизайнеры не являются приверженцами традиционных решений. Потолок украшает потрясающе роскошная резная люстра, проданная коллекционером на аукционе и снова выкупленная им, — он просто не смог с ней расстаться. Ширма черного лака с росписью, разделяет зал на зоны: в одной туалетный столик тонкой резьбы, а в другой — комод и сундук из камфорного дерева с оригинальной крышкой, образующей два сиденья. На полу — «опиумный мат» из расплющенного бамбука, любимый походный коврик китайских вельмож.

2 Церемониальный барабан с росписью по коже

3 Старинная бронзовая курительница для благовоний, украшенная различными символами

4 Керамические корзинки

5 Старинный китайский фарфор с росписью и лепными элементами.

6 Древняя китайская расписная посуда

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (1–2), «Зен Арт» (3–6)

тивные фигурки животных или других существ нередко обмазываются специальным составом и закапываются в землю для получения характерного для бронзы зеленоватого налета (патины времени). Такие небрежно исполненные, а затем искусственно состаренные предметы могут стать частью брутального, «варварского» интерьера, изобилующего пикантными «археологическими» деталями. Зато наличие по-настоящему старинных предметов из бронзы или высокохудожественных современных, с искусственно наведенной патиной времени, можно считать признаком изысканного, благородного вкуса.

Значительно более теплыми кажутся искусно вырезанные терракотовые статуэтки, изображающие воинов времен правления династии Цин или животных, например коней.

Как и во многих других восточных странах, в Китае распространены предметы интерьера, имеющие символическое значение. Так, свитками с мудрыми изречениями принято украшать стены, причем на одной стене может находиться несколько «каллиграфических картин». Существуют и специальные доски, украшенные иероглифами, которые должны привлекать в дом счастье, здоровье и богатство (три основных китайских благопожелания).

Такие вещи используются в качестве декоративных настенных панно и в Европе.

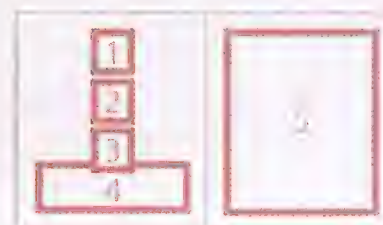

Естественно, наряду со старинными панно в российских салонах можно приобрести и современные, как резные, так и с росписью на классические сюжеты. Обычно эти изделия искусственно состарены, в некоторых местах слой краски частично снят. В Китае подобные вещи «с эффектом потертости» делаются в основном на экспорт.

А вот специальные ночные сундучки для денег использовались именно жителями страны, что, собственно, и неудивительно. Вряд ли кто-то из богатых европейских аристократов захотел бы спать, положив голову на специально для этой цели изогнутую, но тем не менее весьма жесткую крышку кожаного сундучка с инкрустацией. Китайцы же совершенно спокойно, погрузившись в сон, охраняли так свои «сейфы».

Впрочем, чаще спали они на валиках из фарфора, кости и дерева, а сундучок-подушку брали с собой в длительные путешествия. Этот экзотический предмет способен придать современной спальне настоящий восточный шарм и напомнить о давних путешествиях, совершенных когда-то китайскими купцами...

Особенно важно отметить роль китайской керамики и фарфора в оформлении практически любого стилизованного интерьера. Такие изделия с одинаковой легкостью находили себе место и в однообразно-аскетичных советских квартирах XX века, и в резиденциях европейских королей.

- 1—4 Оригинальность форм и отделки китайских шкафов можно оценить, изучив экземпляры, типичные для определенных периодов и династий
- 2 Эта антресоль состоит из 49 ящичков. Каждое отделение предназначалось для определенного вида трав
- 5 Современный китайский загородный дом украшают старинные ставни. Изображения рыб — символ богатства, силы и духовного начала

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (1, 2), «Этно» (3—4), «Зен Арт» (5)

С того момента, как проложили Великий Шелковый путь, китайский фарфор повсюду стал синонимом изящества и символом богатства. Действительно, трудно не восхищаться чашечкой «яичная скорлупа» или пиалой, расписанной объётыми огнем драконами — поднесенная к лампе, эта «чайная персона» просвечивает тончайшими окошками, напоминающими по форме рисовое зернышко. Удивительное мастерство! Оно совершенствовалось тысячелетиями.

Изначально керамику покрывали зеленовато-желтовато-коричневой глазурью. Возникновение фарфора ориентировочно приходится на время правления Тан, когда ремесленники фантастически усовершенствовали искусство изготовления посуды из глины. Была изобретена ставшая традиционной подглазурная роспись кобальтом. Изделия несложных естественных форм с красивой блестящей поверхностью нефритового оттенка — так называемый селадон — стали популярными на века и, возможно, тысячелетия.

Сегодня удовлетворить мировой спрос на китайское «чудо из глины» пытаются двадцать крупных специализированных фабрик страны. Для сохранения старинных традиций открыт Музей керамики, а для создания новых технологий — особое НИИ. Естественно, при таком разностороннем подходе на прилавках посудных магазинов всего мира появляется китайский товар на любой вкус.

Ну, а собственно китайский вкус предполагает использование в интерьерах как малых, так и крупных фарфоровых форм. Де-

коративная ваза может быть и совсем крошечной, стоящей на шкафу на специальной подставочке из темного дерева, и гигантской, располагающейся, например, в углу комнаты. Но особенное удивление вызывают сделанные из такого хрупкого материала, как фарфор, крупные предметы мебели — табуреты или даже скамьи.

Проводя параллель с изящной словесностью, трудно отделаться от мысли, что туфельки из хрусталя (не из фарфора ли?) Шарль Перро подарил своей Золушке неспроста — европейцы были поражены необычным применением фарфора у китайцев. Впрочем, это только догадка. Достоверно известно лишь то, что китайские мастера создали множество крупных высокохудожественных предметов из керамики, которые, будучи интегрированы в европейский интерьер, тут же становятся его доминантой.

Для китайцев характерно бережное, даже трепетное отношение к произведениям, созданным руками старых мастеров. Допустим, случайно разбитую чашу эпохи Тан ни в коем случае не выбрасывали — ее обязательно склеивали, причем для реставрации использовался золотой лак. А иногда на новые вещи специально наносились золотым лаком полосы, имитирующие трещины и последующие склейки.

Материалы

Почти вся качественная китайская мебель (класса «выше среднего») делалась из твердых пород дерева. Из мягкой древесины вырезались только подставки, ма-

- 1 Помещение загородного дома. Прямоугольный бассейн, вдоль которого выстроились монументальные тиковые колонны. Интерьер, выполненный в духе минимализма, является результатом слияния тенденций разных восточных культур с преобладанием китайских элементов. Строгость форм смягчают аксессуары. Старинная дверь прекрасно справляется с ролью «изюминки» интерьера
- 2 Эта резная мебель для кабинета является подлинным раритетом
- 3 Строгий стиль предметов мебели, предназначенной для столовой, подчеркнут минималистическими табуретами-подставками
- 4 Фарфоровая ваза, покрытая искусно выполненной «паутиной трещин»
- 5 Латунный сосуд, украшенный жэцзеутверждающей росписью с изображениями рыб

Иллюстрации предоставили: «Зен Арт» (1–3), «Этно» (4, 5)

ленькие столики и подносы. К сожалению, тик, пользующийся особой благосклонностью мебельщиков Юго-Восточной Азии, в Китае встречается редко — в основном, в южных провинциях. Вместо тика успешно используются вяз, некоторые сорта красного дерева, древесина плодовых и хвойных деревьев, а также известные нам береза и дуб.

Что касается антикварных изделий, то они порой сделаны из уже несуществующих пород деревьев, павших жертвой варварской вырубki. Такие предметы, датируемые максимум XVIII веком, имеют двойную ценность. Фактура древесины у них настолько красива, что китайские ремесленники ее вообще не красили, только тонировали и покрывали лаком. С помощью лака или воска они стремились подчеркнуть и проявить естественную красоту материала.

Однако это не значит, что такого рода изделия обходились без декоративных деталей. В Китае знают множество способов превращения предметов повседневного обихода в произведения искусства. Когда-то европейских аристократов поразил контраст между лаконичными формами китайской мебели и «оживлявшей» ее роскошной инкрустацией черным деревом, перламутром, жемчугом и полудрагоценными камнями. Помимо инкрустации применялись, в частности, золочение и роспись золотом по лакированной поверхности. Процесс этот очень трудоемкий, в чем-то он сродни нанесению татуировки на кожу человека.

Одним из наиболее известных типично китайских материалов для изготовления самых разнообразных вещей — от бус до мебели — является лак. Сделан он на основе сока лакового дерева, в который для придания разнообразных оттенков или создания различных эффектов добавляются измельченные минеральные элементы и органические вещества. Лак служит не только средством придания предмету оп-

ределенного цвета, блеска и пылевлагоустойчивости. За ним закреплена и важная формообразующая роль. Поясним сказанное на конкретном примере.

Обнаруженный в одном из российских антикварных салонов шкаф для одежды, датированный началом XX века, выглядит необыкновенно обтекаемым. При его изготовлении применялась уникальная технология: на дерево накладывалась ткань, потом все это покрывалось тридцатью (!) слоями лака, после чего следовала роспись красками и золотом. Затем все снова покрывалось лаком для создания «эффекта объемности». Шкаф декорирован бронзовыми накладками, которые одновременно являются и запирающими устройствами.

В отличие от этого подлинно антикварного предмета, второй взятый нами для примера шкаф, так называемый «кабинет врача», сделан относительно недавно — во второй половине XX века, хотя и из старого дерева. Маленькие ящички украшены иероглифами, каждый из которых обозначает определенное лекарство. Дерево покрыто морилкой для достижения определенного темного оттенка и расписано золотом. Шкаф лишь немногим отличается от традиционных китайских комодов для лекарств — яогуй — эпохи Мин, имевших высоту около метра (меньшие по размеру шкафчики, высотой приблизительно пятьдесят сантиметров, назывались яочу и являлись своеобразными переносными аптечками). Яогуй состояли из множества крошечных лакированных ящичков, количество которых доходило до сотни — они надежно хранили различные лекарственные травы и снадобья.

Иногда китайские предметы интерьера визуально напоминают известные нам европейские формы, воссозданные с помощью необычных экзотических материалов. Достаточно привести в качестве примера покрашенный и отлакированный эргономичный шезлонг из бамбука и тика с вы-

двигающейся подставкой для ног. Он вполне может применяться по назначению.

Как ни странно, китайская мебельная мода, постоянно тяготевшая к использованию дорогих и редких материалов, иногда поворачивалась лицом и к дешевому по сравнению с красным или черным деревом бамбуку, служившему для создания совершенно иных типов и стилей мебели, иных интерьеров. Китайские мастера досконально изучили этот материал и прекрасно освоили методы его обработки. Некоторые образцы такой китайской мебели могут соперничать со сделанными в Африке, где бамбук — основной материал и при строительстве жилья, и при создании посуды и предметов интерьера.

Текстиль

Китайский текстиль уже очень давно чрезвычайно ценим в Европе. Но если на Западе его любили собирать в складки, используя при пышном декорировании дворцов и вилл, то у себя на родине драгоценная ткань развешивалась на стенах, окнах и дверях ровно, без сборок, что в значительной мере противоречило европейскому пониманию роскоши как изобилия. Однако для склонных к любованию прекрасным китайцев распрямленное полотно имеет гораздо большую ценность, чем, скажем, ниспадающее волнами, поскольку плоская поверхность дает возможность хорошо рассмотреть изображение на шелке, как правило удивительно красивое.

В подлинно китайском интерьере ткань используется в качестве акцента, а не доминанты, что не мешает ей быть весьма заметной благодаря продуманной колористике и изумительному качеству материала.

Традиционный китайский ступенчатый двусторонний шкаф типа тансу из тика. Восточный колорит усиливает размещенная на нем коллекция музыкальных инструментов
Иллюстрацию предоставила «Галерея О»

Особенности интерьера

Всякий изучающий китайский интерьер рано или поздно заметит, что многие предметы, составленные в особенные композиционные группы, вписаны в треугольник: тупой угол занимает самый высокий или объемный предмет, а две вещи пониже или поменьше обозначают острые углы.

В качестве доминанты выступает то предмет мебели (кресло с высокой спинкой, красивый столик), то аксессуар — ваза или картина. Через них проходит так называемая ось симметрии. На периферии же располагаются два других, чаще всего одинаковых, предмета.

Одна из особенностей азиатской мебели — ее многофункциональность: разнообразные столики, консоли и этажерки используются по-разному в зависимости от ситуации.

К сожалению, история не сохранила (за малым исключением) имен мастеров, создавших замечательные образцы китайского мебельного искусства. Вокруг китайской мебели вообще немало тайн. Поскольку многие предметы интерьера и сегодня делаются согласно вековым традициям, по проверенным за тысячелетия технологиям, с использованием проверенных веками материалов и с ориентацией на классические формы, нередко очень сложно отличить настоящую старинную вещь от подделки.

Непрофессионалу можно посоветовать педантично исследовать заднюю, «изнаночную» поверхность изделия, которую в старину обрабатывали почти так же тщательно, как и внешнюю, «лицевую». У подлинного антиквариата все плоскости должны быть тщательно отшлифованы. Кроме того, в изделиях старых мастеров практически нет гвоздей, за исключением деревянных, а детали самой качественной мебели вообще должны быть скреплены с помощью абсолютно точно пригнанных пазов. На все это надо обращать внимание в тех случаях, когда речь идет о коллекцио-

нировании раритетов и об оценке стоимости каких-либо артобъектов, заявленных как антиквариат (цена мебели столетней давности может быть во много раз дороже точно такой же новой). Если же мебель или аксессуары не претендуют на принадлежность к антиквариату, применение при их создании старинных технологий становится их весомым плюсом и придает вещам несомненную эксклюзивность.

По мнению некоторых экспертов, новые варианты оформления традиционной мебели в Китае чрезвычайно редки, чаще всего копируются прототипы многовековой давности. Например, некоторые формы кресел воспроизводятся на протяжении столетий. В частности, модель под условным названием «кресло ученого» была придумана в Китае в конце XVI века и оставалась популярной еще триста лет. Причиной тому — несомненное удобство и внушительность конструкции.

Умелое и умеренное использование китайских предметов и аксессуаров в классическом интерьере, основу которого составляет английская или французская, итальянская или голландская мебель, может считаться признаком хорошего вкуса, поскольку элементы в китайском стиле подчеркивают и дополняют хороший интерьер, как восточные приправы блюдо «высокой кухни».

- 1 Перед таким невысоким чайным столиком принято сидеть на полу, поджав ноги
- 2 Старинная китайская фляга может служить аксессуаром при формировании восточных интерьеров
- 3 Этот ларец путешественника полностью отвечает своему назначению — он не только легок, но и прочен
- 4 Яркий сосуд с бронзовыми аппликациями в виде цветов украсит горку, туалетный столик, книжную полку

Иллюстрации предоставили: «Зен Арт» (1), «Theodore Alexander» (4), «Этно» (2, 3)

Япония

Ощущение своей
принадлежности
к Природе,
чувство меры
и чувство стиля
нигде так
не связаны между
собой, как в
японском дизай-
не, который да-
рит миру
удивительные
интерьеры,
отмеченные
особым видом
творческой
интуиции

Японское жилище — что это? Пустота? Да! Но не только. «Когда есть тень в виде крыши — под ней мы строим дом», — говорят японцы. Так ли это? Да, но и не так.

Традиционный японский дом как никакое другое жилище фундаментально повлиял на концепцию современной архитектуры, интерьера, дизайна. Гармоничность его конструкции, утонченное своеобразие линий, легкость и камерность в полной мере отражают присущую японцам идею слияния с природой. Это убедительно демонстрируют раздвижные стены, «сквозь» которые можно свободно выйти на улицу, вернее, в небольшой или просто

крошечный садик, чтобы полюбоваться красивым видом на окружающие окрестности. Таким образом, комната становится частью бесконечного пейзажа. Архитектура как продолжение природы — это очень по-японски.

Древнейшими архитектурными памятниками Японии являются синтоистские буддийские культовые сооружения — святилища, храмы, монастыри. Храмовые постройки почти лишены окраски и украшений, вся красота этих простых и практичных зданий достигается за счет цельного неокрашенного дерева.

Важнейшим элементом синтоистской культовой архитектуры являются ворота пе-

ред входом в храм — тори. В традиционном японском зодчестве выделяются два важнейших стиля: синдэн и сёин. Первый свое название получил от центральной постройки усадьбы — главного зала синдэн. Буквально — спальный зал. Единственный дошедший до нашего времени образец этого типа построек — императорский дворец в Киото, служивший домом для многих поколений императоров. Сёин означает буквально «библиотека» или «студия», это понятие сформировалось под влиянием дзэн-буддизма. Так в монастырях назывались покои настоятеля. До сих пор сёин служит образцом жилого дома в традиционном стиле.

Как уже говорилось, важнейшим аспектом традиционной архитектуры Японии является взаимоотношение дома и окружающего пространства, в частности сада. Японцы не рассматривали внутреннее и внешнее пространство как две отдельные части, скорее, эти зоны перетекали друг в друга. Иными словами, нет границы, где заканчивается внутреннее пространство дома и начинается внешнее.

Традиционные жилые дома неправящих классов Японии имеют общее название «минка». Обычно довольно простой конструкции, они строились до конца XIX века, пока японская архитектура не подверглась западному влиянию.

Минка в сельских областях называлась «нока», в деревнях рыбаков — «гека», в городах — «матия». Основным строительным материалом традиционно является дерево. Летом оно не позволяет горячим лучам солнца нагревать помещение, является хорошим термоизолятором, зимой сохраняет тепло и не пропускает влажность.

Для возведения дома сначала устанавливались опоры и балки конструкции, позволяющие поддерживать крышу. С одной стороны плоскости стен делили внутреннее пространство на отдельные комнаты, а с другой — сами стены, в зависимости от их материала и роли барьера, изменяли взаимоотношения между отдельными опорами конструкции дома. В этом суть традиционного японского дизайна — если структура заранее задана, дизайн состоит в выравнивании и перестановке уже существующих отношений. Отсюда следовала совершенно противоположная западным архитектурным принципам роль стены. В западном строительстве стена играла роль защиты, служа барьером между двумя противостоящими пространствами — зимнего холода снаружи и тепла дома внутри.

- 1 Уголок интерьера, стилизованный сад камней. В композиции участвуют галька, бамбук, чаша для омовения рук, традиционный фонарь (камень, ткань)
- 2 Фрагмент спальни, оформленной в японском стиле. Некий подиум, на котором лежит futon. Видны раздвижные перегородки — сёдзи, изготовленные из дерева и рисовой бумаги
- 3 Спальная комната с раздвижными перегородками сёдзи. Такие же перегородки на окнах. На полу — futon
- 4, 5 Фрагменты прихожей, на стене — японская каллиграфия, видны раздвижные двери — фусума, более плотные, чем сёдзи, меньше пропускают звук, могут быть с рисунком, например пейзажным, как на этой фотографии, или без рисунка. Тщательно выполнена отделка деревом — в японском интерьере используются в основном дерево, бамбук, рисовая бумага, камень. На полу — специально обработанная морская галька. Потолок из бамбука и циновки, иллюстрируя современную трактовку традиционных форм и фактур, эффектно смотрится благодаря специальной подсветке

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

Традиционный интерьер

Разграничение интерьера дома получалось в результате того, что большое открытое пространство последовательно разбивали на мелкие объемы, более соответствующие человеческому масштабу. В прошлом японский дом имел еще более открытое помещение, тогда не пользовались ширмами и строили только несколько фиксированных стен.

Помещение было слишком велико для человека, поэтому ввели отдельно стоящие ширмы — часто просто кусок ткани, натянутой на деревянные рамы. Позже стали использовать складные бумажные ширмы. Вместе с мебелью — столами, стульями, лампами они определяли нужные функциональные места в доме — для сна, еды, смены одежды. Отдельные комнаты возникли позже, с применением сёдзи и фусума, которые также могли быть убраны для формирования одного большого помещения.

Фусума — внутренние раздвижные деревянные рамы, оклеенные с двух сторон плотным картоном. Вместо ручек — углубления, выполненные в металле. Фусума разделяют японское жилище на отдельные помещения.

Сёдзи — раздвижные двери, где дерево расположено в форме клетки и оклеено рисовой бума-

гой, хорошо пропускающей свет, но не позволяющей проходить солнечным лучам, потому что в японском доме прямого солнечного света быть не должно. Со временем рисовая бумага желтеет, местами изнашивается, подклеивают новые кусочки. На ночь дом закрывают деревянными щитами и ставнями, а в летнюю жару сёдзи заменяют на ёсидо — такую же подвижную раму, только вместо бумаги используется хорошо продуваемая камышовая решетка. В стенах устроены внутренние шкафы — тигаи-дана.

Неверно было бы считать комнаты дома многофункциональными, хотя они и не так специализированы, как комнаты в западном доме. В традиционном японском доме определенные комнаты выделялись для членов семьи, где они спали, ели и т.п. Единицей измерения в японской архитектуре является кэн, или расстояние между опорами. Оно варьировалось в зависимости от района и обычно находилось в пределах от 1,8 до 2 метров.

Стандартная величина кэн привела также и к стандартизации строительных материалов. Это позволяло плотникам заниматься конструированием здания как такового, не вдаваясь в детализировку. Величина кэн также была подчинена среднему росту человека. Традиционный дом планировался в соответствии с ростом японца — 1,7 метра. Хотя с точки зрения эстетики дизайн и интерьер рассчитывался не для стоящего человека, а для сидящего на полу. Сад и предметы искусства, выстав-

1 Стилизация в духе японского минимализма

2 В формировании интерьера участвуют светильник из рисовой бумаги, свиток XIX века с изображенными на нем журавлями, японская кровать

3 Спальня. Татами, сплетенное из рисовой соломы, сверху обито травой игусой. На татами лежит столь же традиционный футон. Здесь же мы видим японскую вешалку, на которой висит кимоно. Этот вид одежды выглядит очень декоративно, особенно колоритны парадные кимоно, расшитые золотом. На низком столике стоит бонсай. Это растение сравнивают с новорожденным ребенком: если вы хотите, чтобы он долго жил и был здоровым, ему надо терпеливо посвящать бездну времени. На окнах — циновки. Светильник из рисовой бумаги органично завершает композицию

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

ленные в комнатах, рассматривались сидя, чему соответствовало расположение окон, дверей и ниш.

Сегодня, несмотря на всю ультрасовременность японских квартир, начиненных новейшей электроникой, многие из них сохраняют признаки традиционного жилища. Взять хотя бы такое древнеяпонское ноу-хау, как раздвижные внутренние стены, позволяющие в любой момент изменить конфигурацию квартиры. Неизменны и многие национальные аксессуары интерьеров.

Украшение не только интерьеров, но и экстерьеров жилищ очень принято в Японии и, естественно, исполнено особого смысла. Наиболее своеобразно и по-своему нарядно выглядят дома по случаю традиционных праздников, каждый из которых требует опре-

1 Кухня, стилизованная в японском стиле, с использованием бамбука. В углу комнаты — циновки, на окне — характерный светильник. Потолок и стены оклеены обоями из рисовой соломы. Скамейки обиты травой игусой

2 На полу — японская ваза периода Мэйдзи

3 Кровать представляет собой своеобразный деревянный подиум. На футоне расположен поднос с чугунным чайником. Такие чайники японцы передают из поколения в поколение, ими пользуются не каждый день, а лишь в особых случаях. На заднем плане — светильники и ширма, изготовленные из рисовой бумаги. Форма этих предметов интерьера не менялась несколько сотен лет. Здесь же японская ваза Императорского фарфорового завода. Справа внизу — японская низкая скамеечка широкого назначения, на нее можно опираться локтем во время занятий каллиграфией и даже класть голову, чтобы расслабиться и поспать

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

деленных атрибутов. На Новый год, например, обязательными участниками наружного и внутреннего оформления помещений являются бамбук, сосна и слива — «три друга холодной зимы».

Площадь дома традиционно измеряется циновками — татами. Они имеют четко определенный размер — чуть меньше двух квадратных метров — и являются всеяпонским архитектурным модулем. Золотисто-зеленоватые татами как знаковый элемент японского интерьера стали одним из не-
пременных ориентиров в работе совре-

менных дизайнеров, стилизующих архитектурный объем в благородном японском стиле.

Татами изготавливают из длинных соломенных ленточек, по краям обшивают матерчатыми полосами. Эти циновки распространяют приятный, чуть уловимый запах сухого сена. В летнюю жару на татами кладут плетеный ротанговый настил — для вентиляции. Циновки принято менять приблизительно раз в два года.

В спальне на татами кладут фuton, изготавливаемый вручную из отборных сортов хлопка, который отбивают, распускают, полученное таким образом сырье соединяют в слои, которые прошивают специальным шнуром.

Несомненное уважение японцев к своим корням и верность традициям не мешают, однако, некоторым переменам в их образе жизни. Европейская мебель, все активнее

проникая в современную Японию, постепенно вытесняет национальный интерьер в его классическом виде. Даже кимоно, оставаясь привычной одеждой в каждом доме, все-таки отходит на задний план. Тем более интересен уходящий в прошлое обычай японцев сидеть на полу, который сказался на многочисленных

особенностях их быта, домашней обстановки, архитектуры и многом другом

Предметы мебели в японском доме — письменные и сервировочные столики, шкафчики, полочки, жаровни для обогрева — кажутся нам крохотными, как будто предназначенными для детей. Это из-за того, что мы привыкли пользоваться вещами либо стоя, либо сидя на возвышении. Стоит присесть на татами и посмотреть с этой позиции на традиционные японские вещи, как диспропорция исчезает

Все в национальном интерьере приспособлено к жизни на полу. Раздвижные двери можно открывать и закрывать сидя, запереть тоже. Классический японский замок находится на высоте не более семидесяти сантиметров от пола.

Как уже говорилось, минимализм изначально был характерен для интерьерного видения японцев и проявлялся еще в синтоистских храмах. В период Муромати (XIV—XVI века) минимализм сформировался как эстетическая категория под влиянием дзэн-буддизма. За пару столетий минималистская религия внесла максимум пространственных изменений в интерьер и экстерьер. Наиболее выразительными новшествами стали появившиеся в то время токонома (ниша), тана (полки) и сёин (окно), которые и поныне являются основными элементами традиционной гостиной и ряда других помещений. Распространен-

1 Чаша типа раку и венчик для взбивания порошкового чая — предметы, которые используются во время проведения чайной церемонии. Такую чашу передают по кругу, начиная с самого почетного гостя

2 Хибати — жаровня для чайной церемонии. XIX в. Вещь достаточно дорогая, редкая, относящаяся к предметам культа. Изготовлена она из древесины павлонии. В композиции участвуют чугунный чайник и бумажный зонтик

3 Ширма из рисовой бумаги и фрагмент сундука из павлонии, покрытого ценным древесным лаком уруси. Технология получения такого лака очень трудоемкая, его собирают буквально по каплям. Изделия, покрытые лаком уруси, стоят дорого и служат долго, не теряя блеска и не покрываясь царапинами. На этом кованом сундучке стоят чугунный чайник и чаши для чайной церемонии

4 В интерьере гостиной, который в целом эклектичен, присутствует «японский дух» — декоративные элементы, ширмы, изображенные на стенах стилизованные рисунки и каллиграфические знаки — монь

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

ность в гражданском строительстве этих деталей интерьера позволяет говорить о значительном культурном прорыве по сравнению с предшествующим периодом Камакура (XII–XIV века), когда подобная роскошь отсутствовала не только в особняках аристократов, но даже и в домах самураев. Считается, что новый стиль сформировался на основе монастырских помещений, используемых буддийскими монахами для занятий.

Как уже отмечалось, стиль храмов и монастырей, развиваясь, перекочевал в обычные жилые постройки. Кроме изменения архитектуры интерьера с помощью невиданных до того полок и ниш, дзэнское влияние сказалось и на декоративном убранстве помещений. Раньше японцы наслаждались рисунками, размещенными на раздвижных перегородках или складных ширмах, любили рассматривать свитки-эмакимоно, которые расстилались на низеньких столах — специально для любования. После появления в интерьере такой детали, как ниша, картины стали вешать в нее. Новое искусство, родившееся в Китае и пустившее прочные корни в Японии, назвали «какэмоно».

Свитки какэмоно вошли в моду в стране Восходящего солнца и с тех пор не утратили там своей популярности. Эта форма ис-

кусства оказала сильнейшее влияние на воспитание национальных художественных вкусов.

Икэбана

Под размещенными в нишах свитками какэмоно принято ставить букеты цветов в изящных вазах. Вскоре после появления ниш стало востребованным искусство подбора и расстановки цветов — кадо, возникшее в эту же эпоху Муромати, отмеченную господством стиля сёиндзукури. До этого аранжировка цветочных композиций была одной из важнейших частей ритуала буддийской заупокойной службы. Впрочем, японцы, особенно аристократического происхождения, всегда любили цветы, порой находя им более светское применение. Но настоящие специалисты в этой области, в том числе знаменитые, появились только тогда, когда без тщательно продуманного «цветочного сопровождения» уже не мог обойтись ни один мало-мальски приличный интерьер.

Примерно тогда же, в XV веке, в Японии зарождается искусство икэбаны, уходящее корнями опять-таки в Китай, поначалу как часть ритуала тя-но-ю — чайной церемонии. Выделяют три базовые составляющие икэбаны: ваза, природные материалы (цве-

1 Тон задают атрибуты чайной церемонии — жаровня хибати, чугунный чайник, старинная чаша. На заднем плане — ступенчатый шкаф тансу. Такие шкафы довольно популярны в Японии, их размеры могут быть самыми разными — от миниатюрных до поистине огромных, от пола до потолка. Среди гигантов выделяются свадебные шкафы тансу настолько дорогие, что, купив такую вещь в кредит, небогатый японец выплачивает эту сумму в течение всей жизни. Слева от шкафа стоит бронзовая ваза начала XX в., исполненная в стиле модери, органично сочетающая европейские и японские мотивы

2 Ширма из расщепленного бамбука, татами, фuton, низкий табурет, одеяло. Интерьер, сформированный из этих предметов, обретает особый колорит благодаря размещенным на стенах японским гравюрам, выполненным в стиле укиё и представляющим собой сюжеты из жизни самураев

3 Интерьер составляют японская клетка для птиц, бонсай, ящики из камфорного дерева, в которых хранится одежда. Это дерево издает специфический запах, и насекомые, включая моль, обходят ящики стороной.

4 Кровать, которая состоит из деревянного подиума с четырьмя выдвижными ящиками, татами и футона. Вообще-то в Японии принято спать на полу, т.е. на футоне, уложенном на татами. Днем фuton убирается в угол комнаты, вечером его раскладывают. Однако в более холодных районах на севере страны давно уже появились деревянные настилы-подиумы. На фотографии запечатлены также деревянные сандалии (гаэтан), которые носят японцы, надев специальные носки, где выделен большой палец или разделены все пять — своеобразные «перчатки» для ног

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

ты, ветки, листья, хвоя) и кэндзана — держатель для вышеуказанных натуральных элементов. Высота каждой части композиции имеет символическое значение, понимание которого проливает свет на замысел художника. Верхняя часть икэбаны олицетворяет небо, средняя связана с человеком, а нижняя — с землей. Разумеется, этих глобальных сведений недостаточно для расшифровки всей информации, которую несет икэбана. Украшая помещение в японском стиле, нелишне знать, о чем говорит тот или иной цветок, веточка, лист.

Эстетический принцип икэбаны — простота, которая, по мнению японцев, может быть достигнута только максимальным выявлением естественной красоты растений, цветовыми контрастами и соответствиями, подбором фактур и асимметричными решениями — в природе нет ничего симметричного. Умело составленная «говорящая» композиция эффектно выглядит, особенно в нише-токономе. Икэбана может служить эмоциональной доминантой интерьера, а заодно поведать посетителям о несомненных достоинствах хозяев помещения, будь то квартира, дача, чайный домик, банк или ресторан.

Постепенно формировались различные стили составления икэбаны, из них наиболее известны древний стиль «Рикка» (стоящие цветы), известный с XVII века, и более поздние: «Сэйка» (XVIII век), «Морибана», «Дзиюгата», «Дзинэй» — последний принадлежит уже XX веку и его название переводится как «авангардный».

Создавались школы икэбаны. В середине XX века на этом поприще блистал знаменитый мастер Софу Тэсигахара — основатель

школы «Согэцу» и один из самых богатых людей Японии. Здание для его штаб-квартиры в центре Токио строил сам Кэндзо Тангэ — супер-звезда японской архитектуры. Школы икэбаны никогда, даже во время и сразу после Второй мировой войны, не испытывали финансовых затруднений, что свидетельствует о высокой востребованности этого искусства.

Икэбана и карликовые деревья бонсай, цветы и другие элементы растений органично вошли в интерьеры не только японских, но и многих других домов, преобразуя и одухотворяя жилые комнаты, помещения официальных учреждений, торговые залы. Цветы «заговорили» на разных языках, однако статус международного остается за японским.

Сады и чайные домики

Японский интерьер невозможно представить в отрыве от окружающей природы. Создавая, например, загородную виллу в ориентальном стиле, профессиональный дизайнер непременно позаботится о том, чтобы раздвижные стены сближали ее с садом. Однако без понимания эстетики японского сада тут не обойтись.

Еще в IX веке постройка императорского дворца в Киото была спланирована таким образом, чтобы фасады павильона и галерей выходили на песчаную площадь, завершающуюся обширным пейзажным садом с островами, мостами, скалами и искусственным озером. Такие озера и пруды создавались также перед храмами Будды Амида, во дворах которых устанавливали еще и декоративные камни. И по сей день каждый японец, имеющий хоть небольшой

Фрагмент квартиры в японском стиле. Помещение стилизовано под чайную комнату, но не обычную, а весьма роскошную, с золотым потолком. Детали интерьера выполнены в соответствии с описаниями мастера Рикю. Акцент сделан на сугубо «чайных» атрибутах, к каковым относятся не только посуда, но и этажерка для хранения соответствующих принадлежностей, и специальная ширма. Необходимой частью интерьера являются раздвижные двери фусума. Атмосферу умиротворенности и домашнего тепла создают расположенная в центре жаровня хибати, парные светильники, очертания шкафа токузу, на ступеньках которого разместились такие колоритные вещицы, как пояс для кимоно, статуэтки и вазочки конца XIX — начала XX в. Стены украшены образцами укиё и каллиграфии. На потолке — традиционная японская лампа в плафоне из рисовой соломы и деревянных деталей

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

садик у себя во дворе, непременно устроит в нем хотя бы миниатюрный водоемчик с обязательными разноцветными карпами. Эта рыба символизирует мужество и является особо почитаемой в Японии.

Основное влияние на формирование японского сада оказали монахи дзэн-буддийской секты. С этим связано совершенно новое развитие паркового искусства, так отличающего своей необычностью и оригинальностью Японию от других стран мира.

Примерно с XV века при планировке монастырских и храмовых садов предпринимаются попытки изъять из природы все случайное, дабы вычленить существенное, сведя его к минимуму красноречивых предметов. Сады обустраивались в самых различных манерах. Особой оригинальностью всегда отличались так называемые сухие ландшафты, состоящие из гальки, песка и камней.

1 Фрагмент гостиной. Подушки для медитации, лампы — традиционная, из тростника и рисовой бумаги, и стилизованная итальянскими дизайнерами, которые украсили ее иероглифами. Благодаря смысловой нагрузке, порой весьма насыщенной, декоративные иероглифы (на свитках в нишах, просто на стенах и в других местах) — прекрасная тема беседы за чаем. Их изображение может служить точкой, на которой сосредотачивают внимание во время медитации

2 Фрагмент апартаментов особняка в России, оформленный в японском духе. В числе предметов, формирующих стиль, — свиток какэмоно с каллиграфическими надписями, японская вешалка, татами, фuton. Батареи центрального отопления прикрыты садовыми решетками из бамбука, который перевязан специальными бечевками из натурального растительного волокна

3, 4 Стилизации в японском духе

5 Фрагмент гостиной. Пол из грубоватой лисовой доски выглядит нарочито необработанным, древесина специально подбирается с сучками. Диван, сооруженный из деревянного каркаса и futona, может складываться и раскладываться. Шкаф выполнен по типу образцов так называемой походной кассы XVII века, которая сопровождала самураю в походах. Верные оруженосцы несли ее за хозяином, охраняя содержимое — деньги. На кассе стоит подставка для мечей

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

Сады, сооружаемые при храмах секты «дзэн», проникнутые философией дзэн-буддизма, становились чудесным претворением в жизнь столь характерного для Японии стремления к идеалу прекрасного. Принцип эстетичности был главенствующим при создании садов, хотя все составляющие элементы, как это свойственно Востоку, несли и свою философскую нагрузку. Родился уникальный вид паркового зодчества.

В числе наиболее примечательных образцов японских садов — знаменитый двор храма Рёандзи, где благодаря особому расположению пятнадцати камней различных размеров на песчаной, лишенной каких-либо еще предметов площадке должно достигаться ощущение безбрежного морского пространства. В парке храма Дайсэнин комплекса Дайтокудзи камни, специальным образом расположенные на крохотном участке земли, должны по замыслу изображать причудливый ландшафт бурного потока, текущего в узком ущелье.

Концепция ускользающего и незавершенного, так импониравшая теоретикам дзэн-буддизма, выразительно проявилась в каменных садах. В одном из вариантов, как известно, никогда не видно всех камней сразу — с какой бы точки смотровой веранды зритель ни смотрел, одного камня он обязательно не увидит.

Просвещенный монах Соами, известный как автор и создатель сада в Рёандзи, был к тому же мастером чайных церемоний. История этих мероприятий также уходит своими корнями в учение дзэн-буддизма и только с течением времени превращается из монашеской медитации в светский отдых. Чайные церемонии становятся очень популярными в среде самураев в лихую годину феодальных средневековых войн. Усталые воины тянулись к совершенно противоположному — созерцательному и тихому отдыху. Успокоительные церемонии обрели все больше приверженцев, что приве-

ло к массовому строительству специальных чайных домиков — от роскошных «Золотых павильонов» до нарочито скромных «ямадзато» — «горных убежищ», напоминающих затерянную в горах одинокую избушку, где можно поразмышлять о вечном вдали от мирской суеты

Между прочим, ритуал чайной церемонии — тя-но-ю — вовсе не плод коллективного разума медитирующих монахов. Известны создатели канонических текстов по этому умиротворяющему действу. Это Сэн-но Рикю (1521–1591), Мурита Дзюко (Сюко) (1422–1502) и Такэю Дзео (1504–1555). По мере распространения культа чая в глубине садов возникали подчеркнута простые павильоны для чайных церемоний — полухрамы-полухижины, утверждающие красоту обыденных вещей и природы. Взаимодействие дома и сада в такой ситуации становится более интимным.

Сложилась архитектура особого типа. Некоторые японские искусствоведы считают, что победившая в итоге концепция чайного домика как укромного, небольшого и лишённого всяческих украшений здания, спасла японское искусство от грозившего ей дурновкусия в виде роскошных дворцов и замков, строившихся в те времена внезапно разбогатевшими военачальниками.

Нарочитая простота, даже, пожалуй, изысканная бедность такого чайного домика, обязательный полумрак, царящий в нем, предметы, участвующие в церемонии (каждый из них, кроме белоснежных салфеток и бамбукового ковшика, «обязан» быть старинным), — все это, без сомнения, составляет квинтэссенцию японского эстетизма.

Эстетика чайного домика с его легкостью и органичной приобщенностью к миру окружающей природы, открытостью конструкций оказала существенное воздействие на стиль всего последующего жилого зодчества.

Мебель

Всплеск интереса к Японии совпал с появлением в середине XIX века гравюры, которая приоткрыла Западу окно в другую культуру и Запад пал, ошеломленный, очарованный, покоренный ею. Во второй половине XIX века после реформ, принятых в период Мэйдзи (1868–1912) произошло то, что нам знакомо и по сей день — Япония наводнила мировой рынок своими товарами. И, нужно заметить, товарами замечательными. Влияние ее эстетики было настолько сильным, что после всемирной выставки в Париже в 1878 году началось формирование стилей, направлений, движений, навеянное японским искусством, в том числе и прикладным. Что же так поразило европейцев?

Начнем с мебели. Японские столяры всегда славились отточенным мастерством, несмотря на то, что методы их работы были примитивными: местные умельцы не знали даже верстака и выполняли большинство операций, сидя на полу.

Великолепная чистота и точность столярных работ, включая пригонку шипов и гвоздей, которые зачастую были специальным образом украшены, изящество декоративной резьбы, кропотливо выполненная доводка всех деталей — все это нередко придает простому изделию характер законченного художественного произведения.

Формы мебели обуславливались не только философией и традициями, но порой и совершенно, как может показаться, незначительными бытовыми мелочами. Например, толстые циновки татами — довольно мягкие, следовательно, на них легко остаются вмятины от тяжелых предметов. Если эти вмятины оставляет даже обувь (недаром японцы обязательно снимают ее у входа в дом), то что говорить о мебели!

Стремясь к созданию максимально легкой мебели, ножки которой не вдавливаются в покрытие пола, японские мастера не забывали о ее декоративном оформлении.

Их изделия радуют глаз своей отделкой, настолько лаконичной и ненавязчивой, что непосвященные порой убеждены в ее отсутствии. Однако изящество фурнитуры, благородная естественность цвета, идеально гладкий лак свидетельствуют об истинной ценности вещи и несомненном таланте исполнителя.

История лаковой мебели восходит к VIII-X векам, но образцы того времени сохранились в небольшом количестве лишь в некоторых храмах и императорских дворцах. В большинстве своем антикварные предметы лакированной мебели и другие лаковые изделия произведены в XVII-XIX веках. Мебельные формы были лаконичны, что естественно, учитывая национальную тягу к простоте. В них мы не найдем ни пластичных поверхностей, ни вычурно-сложных профилей.

Коренные японцы в качестве мебели для сидения долгое время использовали подушки — «дзабутон», часто парчовые. Правда, у представителей знати и высшего духовенства имелись кресла, приобретенные, по-видимому, под воздействием иностранного влияния, однако используемые лишь в особых случаях. Больше всего они напоминали современные складные стулья со скамеечкой для ног. Японцы долго не пользовались и кроватями, а спали на тонком, набитом хлопковой ватой матрасе — футоне, положив его на татами и укрывшись красивыми цветными одеялами.

Как и древние египтяне, японцы использовали вместо обычной спальной подушки деревянную или фарфоровую подставочку-скамеечку — в целях сохранения прически и соблюдения гигиены в условиях жаркого и влажного климата. В деревянных моделях поперечиной, на которой покоилась голова, часто служил вращающийся, сплетенный из тростника цилиндр, а в фарфоро-

Фрагмент прихожей. Верхнюю решетку раздвижных сёдзи поддерживает столб из бамбука. Свиток и осенняя композиция из сухих веток в деревянной рамке составляют некую логическую цепь

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

вые, в оздоровительных целях, иногда вставляли магнит. Около спального места стоял бумажный фонарь с реечным прямоугольным каркасом и открывающимися створками.

Столов, в нашем понимании, тоже не было. Но зато широко использовались маленькие изящные лаковые письменные столики, высотой 20–40 сантиметров, с выдвижными ящичками. И, разумеется, активно применялись сервировочные столики разнообразных форм: прямоугольные и квадратные, в виде ажурных лаковых минтабуретов, а также круглые — как деревянные, так и плетеные, иногда с вращающимся внешним кругом для удобства задачи угощений.

У антикваров еще можно встретить массивные японские сундуки, миниатюрные комоды с хаотично расположенными выдвижными ящичками, часто с изящной металлической фурнитурой.

Нужно заметить, что довольно крупная, но легкая японская лаковая мебель, обязанная своим возникновением прежде всего западным заказчикам, постепенно выражалась в столь оригинальных конструкциях и демонстрировала настолько нетривиальные дизайнерские решения, что спустя время именно она оказала мощное влияние на европейское мебельное искусство конца XIX — первой трети XX века — Art Nouveau (ар нуво) во Франции и Secession (сецесси-

он) в Австрии. Среди искусствоведов существует мнение, что японский стиль или, вернее, японская философия мебели проникла в формальные эксперименты двадцатых годов прошлого века, заложившие основу всего мирового мебельного искусства современности.

В японских жилищах не было недостатка в маленьких шкафчиках-ларчиках и шкатулках для письменных и туалетных принадлежностей, зачастую украшенных шелковыми шнурами с красивыми кистями. Искусно гравированная и позолоченная бронза дополняли их элегантное великолепие. Эти ларчики с миниатюрными выдвижными ящичками, изящные подставки для книг и, конечно, ширмы создавали особый колорит японского дома.

Как уже довольно подробно говорилось, такой предмет мебели, как ширма, японцы использовали с древнейших времен. До изобретения раздвижных стен ширма была главным предметом японского интерьера, поскольку в ее функцию входило моделирование и расчленение пространства. Над росписью складных ширм работали известные художники.

В знаменитых японских замках XVII века, так любимых кинематографистами, раздвижные перегородки фусума и стены украшались картинами в ярких золотисто-зеленых тонах. Это была живопись школы «Кано» — яркая, декоративная, стреми-

1 Здесь представлен целый ряд изделий из рисовой соломки, включая светильники и подсвечники. В левом углу — образец старинного фонаря-подсвечника, предназначенного для ночных прогулок по саду или селению. Из того же материала изготовлены ширмы, веер, татами и футон. Здесь представлены разные виды оформления неизменно «клетчатых» сёдзи. Главное — пропорции, которые всегда соблюдаются при изготовлении ширм и раздвижных дверей, хотя их размеры и формы могут быть различны

2 На этой полочке размещены декоративные предметы. Фляжка изготовлена в виде театральной маски театра Но, японская стрела зафиксирована на подставке, в которой размещены чаши для чайной церемонии. Слева на полочке — классическая японская ширма с росписью по золоту. Орнамент составлен из ирисов, которые относятся к самым любимым цветам японцев. Светильник в красных тонах украшен изображением свастики — древнейшего солярного символа восточных народов

3, 4 Японский веер часто играет роль аксессуара в стилизованных интерьерах

5 Забавный светильник в виде хижинки. Рисовая солома, бамбук, тростник. Композицию дополняет садовая решетка

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

тельная. Она очень нравилась храбрым рубакам — самураям, хотя, в основном, изображала природу. Но самым знаменитым памятником той воинственной эпохи в этом стиле является ширма, расписанная известнейшим художником того времени Кано Эйтоку. Ширма называется «Хиноки», изображает она могучий ствол одноименного дерева. Столь выраженная величественность в изображении деревьев, трав и цветов была совершенно новым явлением в национальном искусстве Японии, стремящемся ранее к миниатюрности и изяществу.

Немногочисленные изделия, которые можно отнести к понятию «мебель», японцы изготавливали с большим мастерством. Дизайнер сразу обратит внимание на то, что ритмичное повторение неправильной, асимметричной композиции отдельных элементов — характернейшая черта японской мебели того времени. Подобные изделия также отличает изящная орнаментика, основанная на природных формах, иногда почти натуралистическая.

Японское мебельное искусство, да и вообще прикладное искусство настолько самобытно, что в свою очередь его воздейст-

1 Фрагмент ниши токонома. В современном японском доме, оборудованном и обставленном на европейский лад, можно встретить традиционно оформленную комнату с татами, нишей токонома, икэбаной и свитком, который периодически меняют — в зависимости от времени года или темы беседы за чаем. Не обязательно сооружать нишу в виде углубления, ее можно обозначить стволом бамбука или дерева, как на этой фотографии. Если у европейцев, имеющих склонность к японскому колориту, такая ниша находится в одной из дальних комнат, то у японцев — всегда в передней

2 Европейская стилизация в японском духе. Кровать-подиум, татами, фuton и ниша, стены которой украшены каллиграфией. Последнее, кстати, нехарактерно для японского жилища, где ниша предназначена для икэбаны и свитка. Здесь также присутствует свиток (в центре) — великолепный образец XVII в., используемый именно для чайной церемонии

Иллюстрации предоставлены г-ном «ДЗЕНДО»

上善若水水善利万物而不争
众人之所恶故几于道居善地心善渊
与善仁言善信政善治事善能功
善时人唯不争故无尤

道可道非常道
無名天地之始有物乃物之目同常無欲
以觀其妙
而異名同謂之玄玄之又玄此門

вие на подобное искусство стран Азии и Европы несравнимо с влиянием никакой другой страны мира. Японские ремесленники — мастера высочайшего класса, бесспорные лидеры в своей области. Прекрасный вкус, завершенность композиции, продуманность даже мельчайших деталей, единство формы, материала и отделки отличало и отличает японскую мебель, вызывая массу подражаний и просто подделок.

Философия и эстетика

Национальная религия японцев — синто — основана на обожествлении природы и всех ее глобальных и малых проявлений. Древний синтоистский храм — почти пуст. Реальность комнаты, например, осуществляется ее пустым пространством, сущность сосуда — в его пустоте, которую можно заполнить. Только в пустоте возможно движение, пустота всемогуща, так как потенциально содержит в себе все.

Так и храм — считается, что в нем и не должно ничего быть, поскольку там живут боги. Он наполнен ими, и это никто иные, как ками — боги природы. Прекрасны древние синтоистские храмы, исключительно красиво вписанные в окружающий ландшафт, нарочито безыскусные, с высокими двускатными крышами, полумраком святилищ и благородной естественностью природных материалов из которых они построены. Здесь царит своеобразное очарование некрашеных кипарисовых бревен и досок, замшелой крыши из коры или дранки.

Благоговение японца перед красотой природы — самозабвенно. Любование ею — национальная традиция. В древнюю религию синто уходят корнями такие характеристики красоты, как «ваби» и «саби». «Ваби» — сельская простота, поэтизация бед-

Японские тапочки дзори, изготовленные из соломки и травы игусса, органично смотрятся в помещении с такими предметами интерьера, как татами, фuton, подушки-валики, веер, ящички из камфорного дерева

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

ности, противопоставление роскоши. Это понятие определяет то, что мы бы назвали элегантностью: отсутствие излишней вычурности, броскости и нарочитости, в том числе и того, что французы называли бы «слишком модным». Но «ваби», предполагает и «печальную прелесть обыденного» — «моно-но аварэ», то медитативное состояние, в которое впадает житель страны Восходящего Солнца, любясь чашкой или лопаточкой для накладывания риса. «Саби» — это попытка поиска скрытой красоты, патина времени.

Время, по мнению японцев, проявляет суть вещей. Потемневшее дерево, замшелый камень, бронза, покрытая патиной, — все это придает вещи особое очарование. Европейцы, впервые столкнувшись с таким отношением к вещам, были несказанно поражены.

Прошли века развития европейского искусства, прежде чем мы смогли понять эстетику, заключающуюся в понятии «саби». Кстати, слово «саби» буквально переводится как «ржавчина, патина». С течением времени «ваби» и «саби» объединились в одно понятие — «ваби-саби». Для дизайнеров всего мира, занимающихся японским интерьером, очень важно почувствовать смысл этих терминов, поскольку он выражает понимание японцами эстетики. В них и безыскусность вещи, и ее подлинность, и красота материала, из которого она сделана, и функциональность.

С древней религией синто связан и взгляд японца на предмет как на нечто вполне одушевленное. Предмет становится не просто предметом, а превращается в то, что на Западе называется object и этим развитием современной художественной мысли, этим концептуальным взглядом на предметы мы, без сомнения, обязаны Японии.

Огромное влияние на формирование сперва японских эстетических вкусов, а потом западных, оказал буддизм, особенно, как уже говорилось, секта дзэн. Постепенно проникавший в Японию в VI–VIII века

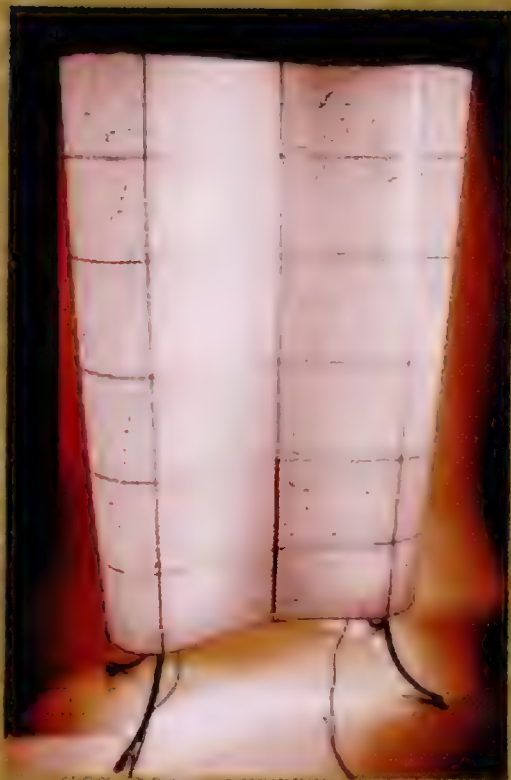
нашей эры, буддизм Махаяны принес с собой развитое китайское искусство с континента. Многие века Япония стремилась подражать Китаю. Поэтому, естественно, не смогла пройти мимо воззрений возникшей в шестом веке нашей эры в Китае секты чань. Постепенно совершенствуя свои взгляды, превращаясь в интеллектуально-творческое учение, развивая свою особую эстетику, чань-буддизм проникает в XII–XIII веках в Японию, где и приобретает название «дзэн».

Дзэн-буддизм оказал глубочайшее воздействие практически на все аспекты культурной жизни Японии — от поэзии и живописи, до архитектуры, садов и интерьеров. Ему японцы обязаны еще одним термином в эстетике — «югэн», что означает мастерство намека и недосказанности, прелесть ускользающего, красота сокровенного.

Для постижения смысла жизни очень важно созерцание природы и отдельных предметов, чтобы среди кажущегося постоянства вещей уловить их сиюминутность. Изменчивость — суть природы и в целом мира, считали монахи секты. Ничто не может быть постоянным, завершенным. Нужно избегать завершенности и в искусстве. Точно так же нужно избегать и столь привычной нам симметрии. Японец никогда не поставит вазу посередине полки, что нужно помнить нашим дизайнерам, а всегда сдвинет ее чуть-чуть в сторону. Симметрия подразумевает парность, что противоречит национальным эстетическим взглядам, которые отражаются в принципе: «Не два», «Без пары», «Нет равной», «Единственная».

Аксессуары

Как уже говорилось, японское жилище в эстетическом смысле — это прежде всего изысканная пустота при легко изменяемом, мобильном интерьере, что достигается благодаря раздвижным стенам, меняющим периметр. Акцент, разумеется, — на материалах и качестве отделки. Немногие, но обязательно высшего качества, аксессуары

должны подчеркивать и завершать эстетическое восприятие такого помещения.

В декоративно-прикладном искусстве японцам нет равных. С чем бы они ни работали, будь то бамбук, дерево, медь, железо, глина и прочее, японские мастера стараются по максимуму использовать природную красоту и особенности каждого из этих материалов.

Позаимствовав типы художественных изделий и навыки их исполнения у своих континентальных соседей, преимущественно китайцев, японцы успешно использовали этот опыт. Танские изделия из яшмы, нефрита и бронзы, сунская и минская керамика и фарфор — все это прилежно повторяла Япония, точно следуя китайским канонам, однако вещам был свойствен явно японский оттенок.

В VIII веке буддизм все заметнее обретал черты государственной религии, что выражалось в прямой поддержке его императором и аристократической верхушкой. На смену аскетическому культу синто пришел буддийский ритуал с его богатой утварью, роскошными интерьерами храмов, живописью и скульптурой. Естественно, потребовалось большое количество мастеров, способных удовлетворить растущие запросы.

Японская аристократия в ту эпоху с некоторым пренебрежением относилась ко всему отечественному, так что художникам пришлось постараться, чтобы заслужить признание.

С X по XII век, в период Хэйан, который называют золотым веком японской культу-

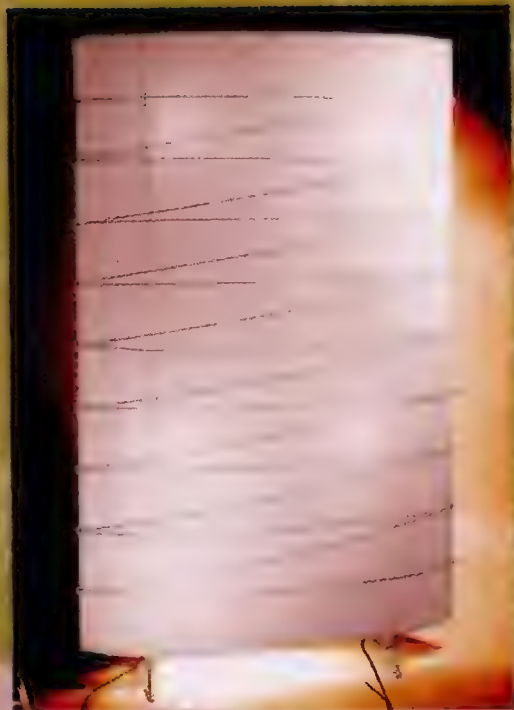

1–3 В светильниках работы филиппинских дизайнеров присутствуют японские мотивы
4 Эклектичный интерьер, демонстрирующий смешение стилей — и низкие табуреты, характерные для Японии, и мавританская кровать с пологом. Поскольку комната выглядит красиво и уютно, цель достигнута

Иллюстрации предоставлены галереей «Дигри» (1–3), «ДЗЕНДО» (4)

ры, постепенно вырабатываются и чисто национальные тенденции. Формируется классическое искусство страны. Образцы декоративного творчества этой эпохи считаются эталонными. Фарфор, изобретенный в эпоху Тан в Китае, в те же времена проник и в Японию. Тогда, в начале VII века, японцы восхищались этими поделками как несказанной редкостью и драгоценными произведениями зарубежного гения. Стоили они соответственно.

В конце периода Камакура (XII–XIV вв.) японец Като Кагэмаса посетил Сунскую им-

перии, где изучил знаменитое и распространенное на континенте искусство керамики. В Японию он вернулся с соответствующей технологией.

С появлением в XVII веке мастерских фарфор, называемый «сэтомона», стал доступен обычным людям, заменив негигиеничную деревянную посуду. То, что раньше использовалось в священных ритуалах и императорских дворцах, появилось и в крестьянской хижине. Такой прорыв японские ученые считают огромным достижением в развитии культуры страны, по-

скольку это дало возможность приобщиться к прекрасному самым низшим слоям населения.

Чайные церемонии стимулировали дальнейшее развитие керамики, о чем свидетельствуют сохранившиеся произведения старинных японских художников-керамистов. В Японии они стоят десятки тысяч долларов.

В XVI — начале XVII века строятся заводы по производству фарфора. Изделия с прекрасной надглазурной росписью тремя цветами — синим, красным и золотом — преимущественно экспортируются на Запад. Мотивы росписи были традиционными — травы, цветы, пейзажи.

Хотя кобальт у японцев не имел такого синего цвета, как в Китае, японские изделия ценились благодаря их изяществу. Особенно ими восхищались родоначальники европейского фарфора — австрийцы. Японцы же очень ценили свой фарфор из Кутани с рисунком, где по черному контуру осуществлялась роспись изумрудно-зелеными, соломенно-желтыми и пурпурными красками — сочетание, которое изобрел Морикаге, известный художник школы Кано.

В Сацуме изобрели так называемый парчовый стиль росписи по фону, покрытому сеточкой трещинок — кракле. В Киото работал великий керамист XVII века — Нинсей, который, используя чисто японскую эстетику, подарил миру сочетание синего, зеленого и золота на кремовом фоне. Главные мастера цветных глазурей и каменной массы также располагались в Киото и Сацуме. Их изделиям присуща искусная грубоватость. Именно они всегда оставляли фрагмент изделия, не покрытый глазурью, чтобы можно было полюбоваться глиной.

Для японской керамики, предназначенной для чайной церемонии, характерно отрицание симметрии и геометрической правильности форм, предпочтение глазури, вскипевшей и легшей неровными затеками,

ибо в этом японцам видится некая природность материала, его естественность. Керамика, по их мнению, должна не только не избегать а, напротив, сохранять следы человеческих рук, их прикосновений. Нужно дать проявить себя материалу, считают они, и когда говорят, что керамист учится у глины, резчик у дерева, а чеканщик у металла, то имеют в виду именно это.

В первородном отсутствии завершенности отчетливо ощущается созвучность самым современным вкусам — например, не только тяге к «этно», но и определенной «экологичности».

Японские керамисты считают, что их древние традиции не случайно сомкнулись с последними веяниями моды. В мире техногенной цивилизации, мире новых материалов и генномодифицированных продуктов, человек не может не испытывать тяги к натуральному и естественному. Поэтому искусство, доктринирующее близость к природе своим подходом к материалу, подчеркивающее свою рукотворность, становится очень востребованным в нашей современной жизни.

Всем известно японское искусство нэцкэ, привлекающее сотни тысяч коллекционеров по всему миру. Нэцкэ — это небольшой предмет с дырочкой, в которую продевался шелковый шнурок, и служивший противовесом для закрепления на поясе кимоно всяких мелочей. Брелок типа нэцкэ существовал у всех народов, в национальной одежде которых не было карманов. Это произведение мелкой пластики из разных материалов — слоновой кости или дерева, высотой от двух до десяти сантиметров. Сами нэцкэ появляются в XVII веке. Они бывают не только объемными, но и плоскими — мандью (лепешки), часто украшенными металлической рельефной вставкой. Работой с нэцкэ прославились в основном мастера XVIII века, такие как Судзай, Рюса, Тамотада.

С XII века в Японии периода Хэйан развивается лаковое производство. Появляют-

ся лаки, присыпанные золотой пудрой. Создавая свои знаменитые шкатулки и ширмы, работает с лаками блистательный мастер живописи Корин Огата (1658–1716). Для приготовления самого лака использовался млечный сок дерева, которое так и называется «лаковым». На воздухе он становится бурым, а вскоре чернеет. Японцы добавляли в него киноварь, получая красный лак, или золото, чтобы получился золотой.

Японский лак очень прочен и стоек к атмосферным воздействиям. Старинные изделия со временем не теряют ни блеска, ни красоты.

Как очень характерный вид декоративно-прикладного искусства Японии нельзя не упомянуть великолепные цубы – гарды мечей, страсть коллекционеров всего мира и образцово-показательные изделия специалистов по обработке металла. Искусство работы старых японских мастеров с обычным железом иначе, как ювелирным, не назовешь.

Ковры в Японии начали изготавливаться с XVII века исключительно для нужд высших слоев населения страны. Ткались они рыхло, материалом служили хлопок, пенька, реже овечья шерсть. С конца XIX века японские ковры стали появляться и на европейском рынке.

Япония на уровне государственной политики очень поддерживает свои традиционные ремесла, таким образом стимулируя их развитие.

Куклы в Японии носили религиозно-мистический характер, они первоначально изготавливались из глины, потом из дерева. Сейчас процесс производства кукол очень сложный, многоступенчатый. Над каждой куклой работают несколько высококвалифицированных мастеров. Эти люди пользуются в стране большим уважением, а

Фрагмент ванной комнаты. Оригинально и самобытно выглядит потолок из расщепленного бамбука. Своеобразный «хит» обстановки – традиционная японская бочка для омовений
Иллюстрации предоставлены гачерей «ДЗЕНДО»

лучшие изделия возведены в ранг национального достояния. Японские куклы — предмет коллекционирования, часто устраиваются выставки, на которых коллекции выставляются на всеобщее обозрение. Куклы играют очень большую роль в таких крупных японских праздниках как праздник девочек и праздник мальчиков. Во время праздника девочек — кукол расставляют на специальном ступенчатом шкафу, в порядке, отображающем иерархию Императорского дома. На верхней ступеньке — император с императрицей, дальше куклы располагаются согласно табели о рангах. Куклы, которые используются в день праздника мальчиков, отображают национальных героев, каждая имеет свое лицо, свою историю.

Искусство и ремесло нигде не находятся в такой тесной взаимосвязи, как в Японии. Порой практически невозможно отличить, где художник, а где ремесленник. Ощущение своей принадлежности к Природе и чувство стиля нигде так не связаны между собой, как в японском искусстве и благодаря тесному соединению этих чувств, породившему особый вид творческой интуиции, японцы должны быть признаны одним из самых художественно развитых народов на Земле.

Японские архитекторы и дизайнеры всемирно признаны и работают во многих фирмах Старого и Нового света. Японской школе, тяготеющей, как уже говорилось, к минимализму, присуща лаконичность, использование как натуральных материалов, так и сочетания их с передовыми технологиями — в этом отношении японцы лидируют в мире. После Второй мировой войны Япония, оправившись от тяжелых потрясений, вступила в период ускоренного экономического роста. В строительстве началась эра бетона, и инженерная архитектура Японии вышла на один из высших уровней в мире.

И уже летняя Олимпиада в 1964 году продемонстрировала значительный про-

гресс японской архитектурной мысли и практики. К этому времени был построен спортивный комплекс, спроектированный Танге Кэнзо. Здание олимпийского стадиона имеет оригинальную изогнутую крышу, воскрешающую японские традиции. Танге с конца 60-х годов создает ряд проектов зданий и комплексов, в которых последовательно развивает идею пространственной архитектуры, уподобляя здания растущему дереву.

Сейчас гибкая пространственная структура стала почти обязательной характеристикой возводимых в Японии зданий. Так комплекс небоскребов на западе центрального Токио стал символом экономической мощи Японии. В 1991 году в районе Синдзю по проекту Танге было построено самое высокое в Токио здание — Токийский муниципалитет высотой 243 метра. Национальными традициями проникнуты проекты Андо Тодау, в построенных им зданиях всегда продуман доступ к естественному свету, к природе, благодаря чему обитатели могут насладиться незабываемыми картинами, наблюдая, например, смену времен года. Мировую известность получила также деятельность Кионоры Кутутакэ, Курокавы Кисе, Маки Фумихику, Исудзаки Оратэ...

- 1 Средневековая деревянная статуя Будды установлена на ящике из древесины павлонии, очень легкой и прочной. Павлония традиционно используется японскими краснодеревщиками для изготовления мебели. Предварительная подготовка этого сырья длится годами, зато в результате получаются красивые и долговечные изделия
- 2 Жаровня для углей. XIX в. — атрибут чайной церемонии. Красива и функциональна подставка для благовоний. Великолепный орнамент, украшающий жаровню, составляют хризантемы. Этот цветок входит в герб императорской фамилии
- 3 Интерьер сформирован в японском духе с использованием красно-оранжевой и голубой цветовой гаммы

Иллюстрации предоставлены галереей «ДЗЕНДО»

Таиланд

Детали тайского
интерьера
способствуют
созданию
особого мироощу-
щения, объединя-
ющего внутренний
мир человека
с миром внешним,
достижению
гармонии
с природой
и окружающим
социумом

«К

рунг тхеп маха накхон» (Город небожителей, великая столица) — так называют тайцы Бангкок, главный город своей страны. Страны, расположенной в центре Юго-Восточной Азии, омываемой волнами Сиамского залива, Южно-Китайского моря и Индийского океана. Королевство Таиланд — государство, главным образом континентальное, граничащее с Мьянмой, Лаосом, Камбоджей и Малайзией, — во все времена находилось на перекрестье семи ветров — различных влияний и веяний, которые его культура старательно впитывала и продолжает впитывать, обогащаясь достижениями соседних стран.

Тайцы — народ трудолюбивый, терпеливый и разносторонне талантливый. Страна знаменита не только достопримечательностями, привлекающими сюда миллионы туристов, но и замечательными изделиями мастеров-краснодеревщиков, тонким фарфором, нарядными шелками, колоритной чеканкой и черненым серебром. За свою многовековую историю тайское ремесло тонкой резьбы по дереву, особенно развитое в северных провинциях — Лампанге, Пхее, Нане, — усовершенствовалось настолько, что получило несомненное признание далеко за пределами Таиланда. Правда, цивилизация и поставленное на поток производство недорогой мебели постепенно сокращают число настоящих самобытных мастеров, заставляя их в погоне за заработком забыть о долгом и трудном процессе изготовления подлинных шедевров.

Однако далеко не все тайские художники и мастера народных ремесел поддаются рыночным настроениям. Многие из них — независимо от того, занимаются ли они резьбой по дереву, чеканкой или живописью, — сохранили традиционное отношение к делу и не собираются отказываться от своих обычаев.

О том, насколько сильны в тайском обществе традиции серьезного и вдумчивого отношения к искусству, можно судить хотя бы

по такому факту. В порядке протеста против решения властей Бангкока построить супермаркет на месте запланированного ранее Музея современного искусства тайские художники — нет, не устроили забастовку, — решили написать по частям полуторакилометровую картину и, соединив полотна, вывесить ее на улицах «города ангелов».

Руководствуясь теми же замечательными качествами — терпением, преданным служением красоте и уважением к своему мастерству, — тайские ремесленники по долгу трудятся над уникальными предметами интерьера, пользующимися неизменным спросом у ценителей искусства по всему миру. Образцы мебели местного изготовления становятся все более популярными на всех континентах. Это, кстати, послужило толчком к развитию тайской деревообрабатывающей промышленности. Таким образом, искусство и рынок — понятия совместимые, но для достижения такой гармонии требуется истинно тайское упорство.

Недаром в Таиланде ежегодно проводится выставка Thailand International Furniture Fair (TIFF), которая проходит в Торговом центре Бангкока (Bangkok International Trade & Exhibition Centre — BITEC). TIFF — крупнейшая региональная выставка предметов интерьера, на которой азиаты, европейцы и американцы, — как архитекторы и дизайнеры, так и лица, близкие к мебельному бизнесу, не говоря уже о самих тайцах, — могут познакомиться с новинками тайского дизайна и инновациями в области мебельного производства, что положительно влияет на развитие местного мебельного бизнеса и увеличение экспорта предметов интерьера.

Выставка постоянно совершенствуется, с каждым годом включая все большее число участников. На выставке TIFF, состоявшейся

Плетеная из водяного гиацинта легкая лежанка не скрипит, не цепляет одежду и вкусно пахнет природой

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

ся в 2002 году, были представлены 222 экспозиции, а площадь выставки равнялась 26000 квадратным метрам.

Интерьер

У тайского интерьера есть свои особенности. В нем на равных правах сосуществуют две противоположные тенденции, обусловленные социокультурными факторами, о чем хотелось бы сказать подробнее. В бедных семьях Таиланда, как в древние времена, так и сейчас, не принято загромождать пространство дома излишней мебелью. Фактически основными предметами интерьера были циновки и подушки. Результатом следования этой концепции стало рождение «прозрачных и мягких» интерьеров, которые почти не содержат мебели, изготовленной из твердых материалов. На этой волне появилось немало интересных художественных решений, получивших заслуженное признание и распространение в домах, принадлежащих людям различных социальных слоев, вплоть до самых высоких.

- 1 Интерьер богатого тайского дома. Центральный элемент — бусабак, шкаф-постамент, на котором обычно возвышается статуя Будды. Привлекает внимание резными тиковыми дверцами и инкрустацией из кости и цветного стекла. Рядом — огромные деревянные подсвечники в виде девушек с изящно изогнутыми телами. Интересен и чайный столик-«назз» из трех частей. Стилизованные под старину сундук и комод сообщают помещению дополнительный шарм. Узкие шкафы-витрины — достойное место для любой коллекции. Декоративная деталь интерьера — лакированные пальмовые листья. Окна украшают шелковые драпировки. Пол из тика
- 2 «Священная голова». Европейцы, пользуясь лояльностью буддизма, украшают такими скульптурами свои жилища и общественные помещения, при этом уважительно относясь к этим предметам, несущим религиозный смысл
- 3 Современная дизайнерская находка — емкость для вина из ротанга и металла
- 4 Тайские мастера владеют разными стилями резьбы по дереву, творения их самобытны и оригинальны

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

В результате главную роль в интерьере стал играть текстиль, благо тайцы являются великими мастерами по части изобретения разнообразных его вариаций, вплоть до самых фантастических. Особо следует отметить местные напольные покрытия, оригинальные подушки сложной конструкции, вышитые панно и циновки. Удивительная, настоящая на вековых тайских традициях цветовая гамма и почти полное отсутствие «твердых» предметов мебели создают особый комфорт и располагают к релаксации.

Нет углов и острых выступов, негативно воспринимаемых человеком на уровне подсознания. Нет преград в виде крупногабаритных шкафов или комодов. Пожалуй, этот стиль как никакой другой создает ощущение открытости и свободы. И в практическом, и в эстетическом плане такой интерьер прекрасно подходит для обустройства многих комнат, в частности — детской, игровой. Годится он и для всего дома, хозяева которого много времени проводят на работе и воспринимают свое жилье как зону кратковременного отдыха.

Второй вариант интерьера в тайском стиле может показаться полной противоположностью первому, однако их объединяет сходство изначального замысла. И в том, и в другом случае детали обстановки способствуют созданию особого мироощущения, объединяющего внутренний мир человека с миром внешним, достижению гармонии с окружающей природой.

Однако человек не может постоянно находиться в состоянии релаксации, для поддержания жизненного баланса и внутреннего комфорта он должен действовать. Если «мягкий» интерьер годится для обустройства апартаментов, находящихся вне поля общественной деятельности человека,

то «твердый» всегда многофункционален. Он может совмещать предметы, нацеливающие на деловую и творческую активность, с вещами, позволяющими расслабиться и насладиться достигнутым. Напрашивается аналогия с мягкими и твердыми игрушками: и те, и другие необходимы ребенку для полноценного развития.

В формировании «твердого» интерьера участвуют деревянные шкафы, иногда лишенные стенок и напоминающие стеллажи, инкрустированные перламутром чайные столики, удивительной конфигурации диванчики «тет-а-тет», на которых собеседники сидят лицом друг к другу. Резные панно и ширмы заполняют помещение настолько тесно, что пройти по прямой из одного угла комнаты в другой бывает просто невозможно. Тем более что на пути скорее всего будет стоять также массивный тиковый стол. Картину дополняют резные фигуры темного дерева и много иных вещей, чье назначение непонятно европейцу, однако их эстетика и тропический колорит завораживают не только заезжих ценителей экзотики, но и представителей высокого искусства из разных стран.

Сувениры, статуэтки, декоративная посуда и некоторые предметы коллекционирования выигрышно смотрятся в узких шкафах со стеклянными дверцами и такими же боковыми панелями. Красивы и образцы антиквариата, окруженные прозрачным стеклом со всех сторон. Прозрачные шкафы уместны практически в любой точке пространства как жилого, так и рабочего помещения, поскольку занимают минимальную площадь и хорошо вписываются в мебельные комплекты самого разного назначения, будь то гостиная, спальня, кабинет или мастерская. Не случайно сегодня эти шкафы,

1 Традиционные тиковые двери украшены изображениями божеств, которые охраняют вход в дом

2 Кресло-качалка в современном исполнении

3 Обычный тайский дом, в котором местная мебель — старая и новая соседствует с типично европейским камином. Справа — резное кресло с затейливой инкрустацией в дворцовом стиле

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

напоминающие остекленные этажерки, пользуются повышенным спросом. Дизайнеры и потребители по достоинству оценили их малые габариты, функциональность и несомненное изящество. Поблескивая стеклами и не загромождая пространство, они делают свое дело — интерьер становится более респектабельным и нарядным.

Нельзя обойти вниманием и традиционные тайские лакированные кровати из выдержанного тика. Когда-то они являлись частью дворцовых интерьеров, и сейчас их габариты наводят на мысль о том, что они предназначены для достаточно обширных помещений. Впрочем, допустимо и иное

композиционное решение, при котором массивная резная кровать занимает почти всю спальню, уступая часть пространства лишь горшкам с цветами и миниатюрной скамейке для вещей. По углам такой кровати возвышаются четыре стойки с перекладинами, на которые крепится необходимая в тропических условиях москитная сетка. Стойки могут иметь вид стройных колонн из связок стеблей, обвитых побегами с листьями. Ложе оформляется резными планками с растительными узорами, а в изножье располагается невысокая стенка из баясин. Спинка в изголовье обычно отличается максимальной роскошью.

Обрамленная фигурной рамкой центральная часть спинки представляет собой орнаментальную композицию. Что является ее главным элементом? К примеру, вырастающее из сосуда Мировое древо (иначе — Древо жизни). Это широко распространенный в искусстве Таиланда символ организованной Вселенной, источник жизни, плодородия и процветания. Растение ассоциируется также с легендарным «райским деревом», дарующим людям волшебные плоды, драгоценности и все необходимые для жизни предметы.

Верхняя часть спинки может декорироваться растительным узором из крупных цветов и бутонов лотоса, также символически емкого мотива. Лотос олицетворяет Богиню-мать, а также животворящее женское лоно, чистоту и одновременно опору всего сущего. Предполагается, что такое многослойное значение использованных для оформления ложа символов должно служить улучшению прямых и косвенных функциональных свойств данного предмета интерьера.

В тайском интерьере огромную роль играют предметы-символы. Они призваны охранять покой дома, зазывать в него удачу и счастье. В такой роли успешно выступают

1 Уютный уголок с диванчиком *тет-а-тет* из ротанга, с хлопковыми подушками. Плетеные напольные светильники из ротанга и тика по вечерам бросают рассеянный свет на миниатюрную модель повозки *тук-тук*, установленную на изящной подставке с тонкими гнутыми ножками, и пол, покрытый циновкой из ротанга. Стену оживляет вышитое панно, изображающее «Столп Будды» и 108 буддийских символов совершенства. Окно затенено золотистым тайским шелком, который крепится на карнизе, изготовленном из старинных коромысел

2 Многообразие тайских декоративных элементов поражает воображение даже искушенного ценителя

3 Современная мебель из *гевен*. Такие столики могут играть роль журнальных, а также с успехом исполнять функции прикроватных тумб или подставок

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

деревянные статуи божественных существ, охранителей с молитвенно сложенными руками, называемых «тхепраном». Их иногда слегка раскрашивают, но чаще тонируют или оставляют без какого-либо покрытия. Никакой функциональной нагрузки фигурки не несут, однако с эстетической точки зрения их присутствие вполне оправданно. Они входят в число предметов, благодаря которым в помещении поддерживается неповторимая атмосфера восточного уюта и защищенности от внешней суеты

Развивая тему, особенно важно упомянуть так называемый домик духов — непре-

менный атрибут тайского жилища, в котором чтят традиции предков. Размеры этого деревянного сооружения, отдаленно напоминающего миниатюрный местный храм или дом с несколькими комнатками-верандами, могут варьироваться от очень скромных — с небольшую птичью клетку — до весьма внушительных. Домик, населенный невидимыми духами-охранителями и установленный на специальной подставке-столбике, может располагаться как перед домом, так и внутри него. Обитателям символического жилища принято ежедневно приносить свежие цветы и фрукты (как правило, приносящий добавит и немного риса), а также зажигать в нем благовонные палочки. Домик обязательно должен быть обихоженым, очень чистым и нарядным. Можно, например, украсить его лентами. Чутко реагируя на заботу, благодарные духи не оставляют своим вниманием «соседей» из большого дома и добросовестно охраняют их от неприятностей.

Учитывая регулярно воскуряемые в крошечном храме благовония, этот атрибут тайского интерьера лучше разместить не в спальне или столовой, а в прихожей или гостиной. Конечно, речь идет о европейском жилище; поскольку планировка комнат в тайском доме несколько иная, да и сами тайцы часто устанавливают домик,

- 1 Водяной гиацинт, из которого сплетена эта мебель, прекрасно сочетается с деревом. Пол облагорожен наборными тиковыми панелями
 - 2 Комфорт по-тайски — лежажка из водяного гиацинта украшена шелковыми подушками, а мелкие вещицы собраны в специальную корзину
 - 3 «Бабушкин диванчик» из водяного гиацинта хорошо гармонирует с хлопковым ковриком на полу
 - 4 Этот мебельный ансамбль предназначен для отдыха, а полоска дерева на плетеном столике — для придания ему большей практичности
 - 5 Высокие барные кресла и гиацинтовый столик удобны, практичны, легки и несомненно изящны
- Иллюстрации предоставляет галерея «Зен Арт»

как уже говорилось, перед своим жилищем, а не внутри него

Еще один популярный тайский атрибут — несущее религиозный смысл изображение «отпечатка ступни Будды». Этот предмет, пожалуй, может украсить и библиотеку, и кабинет, и ряд других помещений. Выполненный в виде чеканки или вышивки золотом, он, в любой технологии детально воспроизводит некий сакральный образец — отпечаток ступни Будды, включающий 108 символов, которые Великий Учитель когда-то оставил на камне во время своего чудесного посещения пика Адама на Цейлоне.

Вообще в Таиланде к высшим силам относятся серьезно. Даже на улицах небольших селений через каждые несколько метров на бамбуковых палках висят длинные узкие куски материи с кисточками и колокольчиками. Это охранные амулеты, изготавливаемые в монастырях и распространяемые по всей стране для всеобщей пользы.

Очень эффектным, хотя и ко многому обязывающим украшением интерьера является статуя Будды. Она может быть простой, выполненной из дерева, или роскошной, щедро позолоченной. Однако вопрос, можно ли ставить ее в комнате, не будучи при этом буддистом, является не только эстетическим, но и этическим. Во всяком случае, стоит напомнить, что по тайским обычаям изображение Будды следует располагать значительно выше находящихся в помещении людей.

С благоговением относясь к статуям Будды, тайцы всегда заботились об их достойном окружении. В домах побогаче одна из комнат специально отводилась под обу-

ройство своеобразного алтаря. Иногда статую Будды помещали на особую подставку. Нечто похожее на небольшой шкаф или комод со множеством выдвижных ящиков. Этот предмет мебели, известный под названием «бусабак», всегда отличается филигранностью исполнения и сегодня находится в зоне повышенного интереса многих людей, в том числе далеких от буддизма и религии вообще. Такой шкаф нередко имеет трехчастную структуру. Ступенчатое пирамидальное основание из трех ярусов-секций может опираться на резные ножки в виде пернатых существ, напоминающих мифическую птицу-хамсу. Она является символом плодородия и процветания, олицетворяет чистоту и просветленность духа. Этой птице нередко приписывались магические свойства: знание лечебных трав, способность изменять свой облик, противостоять злым чарам и превращать оперенье в золото. Изображение хамсы часто помещали на храмовых цоколях, что легко связать с известной легендой о волшебной птице, переносившей по воздуху дворцы небожителей. Символическое значение хамсы и обусловило использование этого образа в декоре ножек шкафа. Благодаря своему значительному объему этот предмет приобретает характер архитектуры малых форм. Углы и декоративные элементы в центре основания могут оформляться сквозной резьбой с растительными мотивами. Две нижние ступени имеют зачастую по три выдвижных ящика, а вторая, главная часть шкафа, сделанная в форме прямоугольника, обладает, помимо выдвижных ящиков, еще и расположенными в се-

1 Мебельный гарнитур из твердых сортов бамбука предназначен для столовой. Современные линии, необычный оттенок мебели и острый тайский колорит — все это придает обстановке индивидуальность и респектабельность

2 Бусабак — тайский шкаф-постамент

3 Торшер и кресло из огромных одеревеневших черенков пальмовых листьев — абсолютная экзотика

4 Бамбуковая мебель для гостиной. Стол выглядит весьма оригинально благодаря покрытию из расплюснутых стеблей бамбука. Привлекает внимание деревянное панно, составленное из отдельных резных элементов, изображающих рыбу — символ богатства, прежде всего духовного. На полу — циновка из морской травы

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

редине дверцами, которые окружены резными стойками. Дверцы, как и ящики, украшаются квадратными филенками, инкрустированными костяными пластинами. Обычно третьей частью этого сложного и массивного сооружения является небольшая съемная секция с двумя выдвижными ящичками. В декоре могут сочетаться как типично тайские приемы, например, растительная резьба, так и элементы, указывающие на проникновение иностранных влияний, как восточных (китайские керамические ручки или симметричное деление поверхности), так и западных (профилированный карниз в европейском стиле).

Интерьер традиционного тайского дома в модернизированном виде пришелся по вкусу европейцам, американцам, австралийцам. В таком стиле можно оформить гостиную, спальню, кабинет для официаль-

ных и неофициальных приемов. Водруженный на постамент бусабак смотрится превосходно — как со статуей, так и без нее. Максимальный эффект достигается с использованием в оформлении живых или искусственных цветов — обязательного атрибута тайского интерьера.

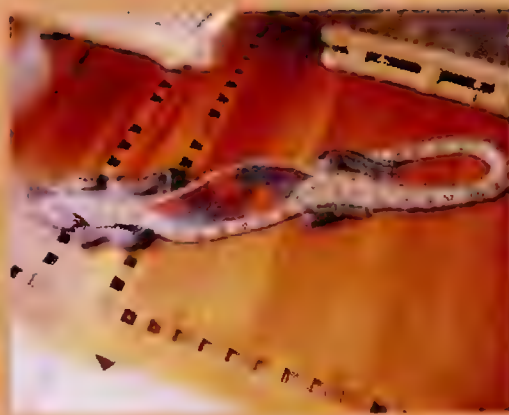
- 1, 3 Чайные столики, кресла, кушетки из морской травы — результат сочетания современного дизайна и старинных технологий плетения
- 2 Фрагмент интерьера с тайским колоритом
- 4 Тиковый пол — выгодное капиталовложение. Он долговечен, красив и в уходе неприхотлив
- 5 Тиковые ступени
- 6 Одна из тысяч форм, придуманных тайскими гончарами. Тарелки стоят на ковриках-матах из морской травы

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

Материалы

Бамбук. В числе самых оригинальных и востребованных образцов тайландской мебели и других формирующих интерьер предметов являются изделия из бамбука. Это растение относится к группе древовидных злаков, произрастающих в тропиках. Насчитывается около 600 видов бамбука, которые подразделяются примерно на 50 родов. Уникальные свойства этого растения позволяют использовать его для сооружения легких построек, производства спортивного инвентаря, мебели и даже водопроводных труб.

Бамбуковая мебель, изготовленная тайскими мастерами на заказ, обладает вы-

соким качеством и рядом характерных особенностей, отличающих ее от массового «ширпотреба». Во-первых, использованные для нее участки стволов бамбука заканчиваются естественными перегородками, мешающими пыли и воде проникать внутрь, а не отверстиями или деревянными «заглушками». Во-вторых, оттенок и фактура бамбуковых стеблей, из которых изготовлены детали как одного предмета, так и мебельного гарнитура, должны быть практически идентичны, что достигается тщательным отбором материала. В-третьих, для создания дорогой мебели используются широкие старые стволы бамбука.

После того как разработан проект какого-либо предмета или комплекта мебели, для его реализации подыскиваются подходящие растения. В процессе заготовки они тщательно сортируются. Для определенных предметов мебели важно подобрать стебли совершенно одинаковой толщины и с одинаковыми расстояниями между перегородками, разделяющими полые пространства — так называемые колбы. В местах этих природных стыков ствол бамбука представляет собой сплошную древесину, удобную для распиливания. Ее структура позволяет получать точно заданные по размеру отрезки — как будто они сошли с конвейера.

Весьма популярны изделия, облицованные бамбуковым шпоном, а также циновки, коврики и напольные покрытия из расщепленного бамбука. Эффектно выглядят стены в такой облицовке, создавая естественную среду для формирования как восточных, так и вполне космополитичных интерьеров.

Прежде чем стать послушной заготовкой в руках мастера, бамбук подвергается не только строгому отбору, но и специальной обработке. Главный этап подготовительных процедур — вымачивание в растворах, состав которых оказывает решающее влияние на последующую судьбу материала и потребительские свойства выполненных из него изделий. Дело в том, что бамбук, не прошедший всех стадий обработки, весьма недолговечен. В скором времени он высохнет и превратится в труху. А бамбук, правильно обработанный и подготовлен-

ный к применению, становится великолепным мебельным материалом, изделия из которого служат десятилетиями.

При изготовлении предметов интерьера используются также корни бамбука. Из них получаются оригинальные декоративные дополнения и отдельные колоритные вещицы. Это могут быть светильники, подсвечники и всевозможные сувениры, в большинстве своем напоминающие о диких джунглях и необходимости постоянно бороться с буйной экзотической флорой, желающей вернуть себе отвоеванные веком земли.

Тик. Это тропическое растение семейства вербеновых представляет собой огромное дерево, которое является одним из основных источников сырья для изготовления лучших образцов тайской мебели. В цене тиковый монолит, из него делают столы и столики, каркасы и спинки кроватей, диваны и кушетки, шкафы и комоды. Сегодня не менее популярен тиковый шпон, применяемый для облицовки фасадных частей мебели, а также стен и полов.

Когда-то тик использовался преимущественно в строительстве домов и судостроении, поскольку его древесина отличается высоким содержанием масел, влагоустойчивостью, прочностью и твердостью. Сегодня вырубка тика запрещена тайскими властями. Местные краснодеревщики, которые без тика как без рук, нашли выход из положения, используя для создания своих мебельных шедевров прекрасный выдержанный тик, остающийся после сноса ста-

- 1 Необычные, очень декоративные глиняные сосуды — изделия тайских гончаров
- 2 Резные деревянные скульптуры-лебеди, инкрустированные зеркальным и цветным стеклом
- 3 Тиковый столик идеально вписывается как во внутренние, так и во внешние интерьеры
- 4 Красно-коричневый плетёный мостик — колоритный атрибут любого сада, пусть даже совсем маленького садика
- 5 Традиционная тайская кровать с пожками в китайском стиле эпохи Мин. Любители балдахинов по достоинству оценят подвесную конструкцию из бамбука, украшенную легкими воздушными тканями, а также характерное для тайского интерьера обилие маленьких подушечек и вышитый узором шелковый напавит, положенный поперек кровати. В данном случае спальная зона выделена из общего пространства с помощью деревянного настила в обрамлении гальки

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

рых зданий. Доски и бревна, в течение многих лет являвшиеся частью ныне разобранных строений и долго находившиеся под открытым небом, приобретают бесценные качества хорошо просушенного дерева, нехарактерные для свежезаготовленной древесины.

Таким образом меры, направленные на улучшение экологического состояния в стране, в очередной раз оказали положительное воздействие на развитие искусства, ремесла и экономики. Помимо бывшего строительного материала, тайские мебельщики используют вышедшую из моды старую мебель и всевозможные предметы бытового, хозяйственного и другого назначения. Некоторые из них, утратив функциональное назначение, сохранили художественную ценность в виде резьбы, инкрустаций и т.д.

Тиковая беседка, стоявшая когда-то на спине шагающего слона, в руках талантли-

вого ремесленника может превратиться в изящный диванчик, часть повозки — в скамью, а створка резных тиковых ворот — в поражающий своей оригинальностью стол. В дело идет все, вплоть до деталей ткацких станов, чьи украшенные национальными узорами резные «гребешки», попав в стильный европейский дом, воспринимаются как модный аксессуар.

И все же наиболее интересным материалом можно назвать мореный тик, доставаемый со дна рек и озер. Затонувшие когда-то стволы или баржи ценятся ремесленниками за дешевизну, а поклонниками качественной мебели — за необычный оттенок и за то, что вещь, сделанная из мореного тика, переходит из класса просто дорогой мебели в разряд раритетов. Мелкие архитектурные детали из дерева, украшавшие тайские здания, также могут быть использованы для того, чтобы расставить акценты в стилизованном интерьере.

Вообще же можно только удивляться терпению тайских мастеров, чуть ли не годами вырезающих сложные узоры на неподатливом тике. Однако результат того стоит. Такое изделие не имеет ничего общего с заводской поделкой.

В помощь резчикам изобретен станок, способный осуществить частичную вырубку

- 1, 2 Дневные лежанки, сплетенные из водяного гиацинта
- 3 Столовый гарнитур из водяного гиацинта и тика. Огромная столешница покрыта стеклом, под которым находятся мелкие камни, листья, кусочки полотна, образующие продуманную художественную композицию.
- 4 Этот привлекательный стул сделан из тика и водяного гиацинта
- 5 Плетеный из ротанга стен-кабинет, напоминающий японский шкаф тансу, демонстрирует оригинальный современный дизайн, в котором исполнен классический восточный предмет интерьера
- 6 Барная группа из водяного гиацинта может стать эксклюзивным украшением современного интерьера

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

основных контуров резьбы. Затем следует кропотливая ручная отделка деталей. В целом работа ускоряется, однако выполненные таким образом изделия не являются раритетными и супердорогими. Процесс создания действительно уникальных вещей из тика по-прежнему долг и сложен. Одно лишь небольшое панно с извивающимся нагом, выполненное вручную на деревянной пластине толщиной около 15 сантиметров, — это почти полгода работы для высококвалифицированного мастера. Что вполне понятно, учитывая «дубовую» твердость тика и сложность исполнения: панно состоят из нескольких слоев сквозной резьбы.

Фантастические змеи наги с драконообразной головой (по-тайски — наки) — один из любимых тайских мотивов. Их изображениями украшают как крупные, так и мелкие предметы интерьера. Небольшие «артефакты» из тика также представляют определенную ценность, причем не только благодаря этому не боящемуся ни сырости, ни жучков материалу. Даже среднего размера подсвечник, умело выточенный из цельного куска дерева, восхищает простотой и чистотой линий.

Помимо создания больших и малых мебельных форм, тик, как уже отмечалось, пригоден для напольного покрытия. Тиковые щиты в качестве пола не только красивы, но и чрезвычайно практичны. Придавая помещению восточный шарм, они на долгое время освобождают хозяев дома от забот, сохраняя естественную красоту и прочность, свойственную палубе старинного корабля.

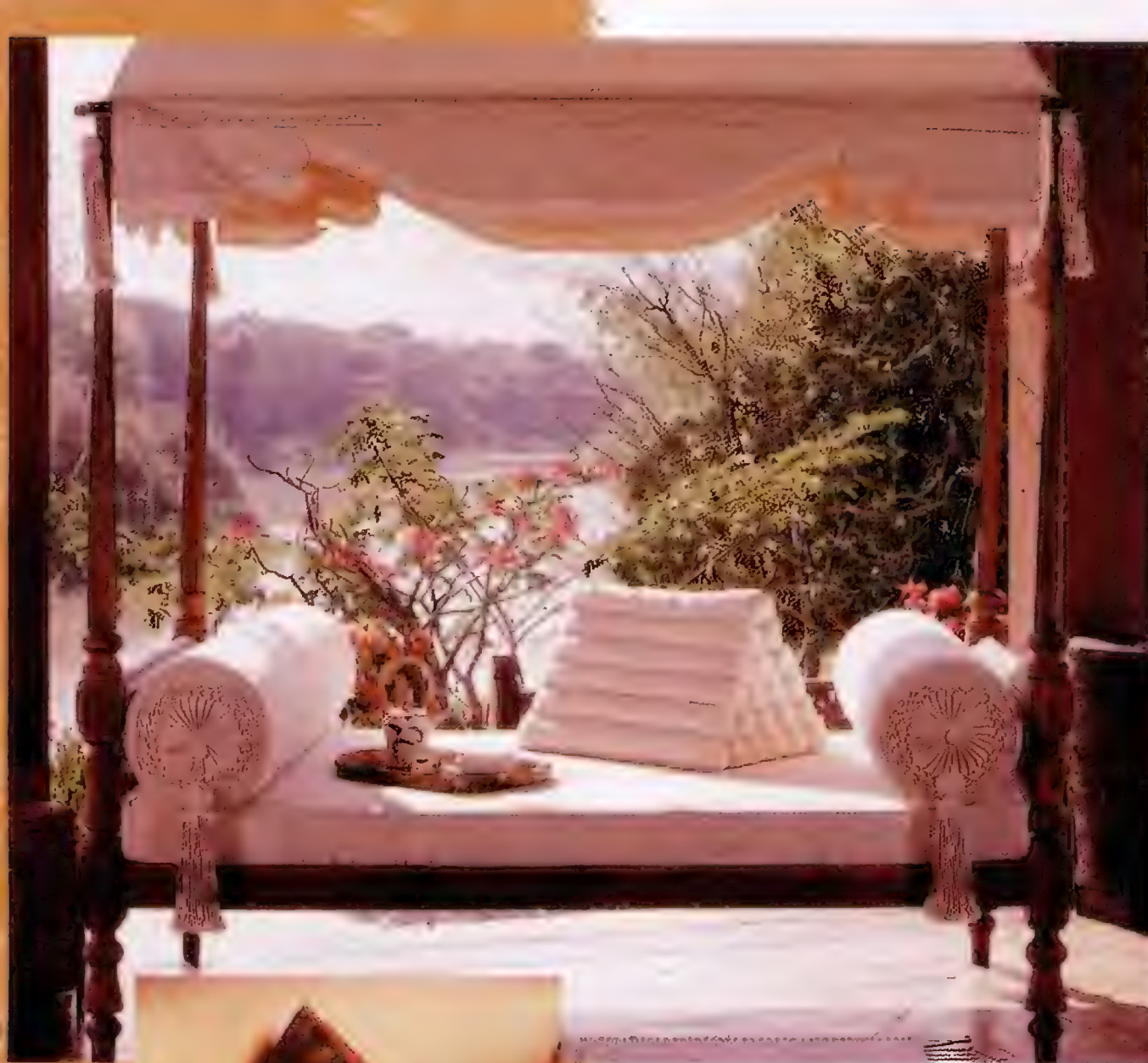
Водяной гиацинт. Это морское растение с эффектными цветами долго считалось в Таиланде чрезвычайно вредным сорняком. Разрастаясь в лагунах и бухтах, коварная водоросль преграждала рыбачьим лодкам выход в море и вообще затрудняла рыболовный промысел. Однажды было принято решение выплачивать добровольцам определенную сумму за каждый метр корня водяного гиацинта, и местное население стало вырубать непомерно разросшееся растение.

Со временем обнаружилось, что стебли водяного гиацинта вполне пригодны для плетения корзин и других предметов быта. Красивая фактура, долговечность и легкость готовых изделий поставили водяной гиацинт в один ряд с такими известными материалами, как ротанговая пальма и лоза.

Сегодня водяной гиацинт используют при создании как крупных, так и малогабаритных предметов интерьера, вплоть до специальных детских мебельных гарнитуров. Такие изделия выглядят округлыми и кажутся мягкими. Они и на самом деле значительно отличаются от аналогичных предметов, изготовленных из традиционных материалов. Это отличие, судя по реакции потребителей и дизайнеров, — в пользу водяного гиацинта. Новую «плетенку» находят более пластичной и современной.

Водяной гиацинт распространен не только у берегов Таиланда и соседних стран. Его можно встретить и в других местах, на-

пример в Америке. К сожалению, в большинстве стран он по-прежнему уничтожается, не находя применения. Причина отнюдь не в равнодушии к плетеной мебели, спрос на которую растет везде и всюду. Дело в том, что эта водоросль становится материалом для плетения лишь после трудоемкого и весьма непростого подготовительного процесса. Секрет узнать несложно, однако желающих заниматься этим промыслом вдали от Таиланда и соседствующих с ним стран почему-то практически нет. По-видимому, надо обладать уникальным прилежанием тайских ремесленников, чтобы научиться превращать водяной сорняк в изящную мебель.

Текстиль

Ткачи Таиланда значительную часть изготавливаемой здесь материи до сих пор ткut вручную. Знаменитые шелка матми, вытканые молодыми тайками из северо-вос-

точной части страны, являются замечательным материалом как для создания уникальных моделей одежды, так и при формировании стилизованных восточных интерьеров. Практически все тайские крестьяне владеют искусством создания хлопчатобумажного и шелкового полотна, которое ткut и прокрашивают вручную, при помощи природных веществ: охры, сурика, ляписа лазури, киновари, кармина, хны, шафрана, басмы, индиго и других красителей растительного, животного и минерального происхождения. Можно еще упомянуть золотую и серебряную парчу, однако эта претенциозная материя требует осторожного и весьма тактичного применения даже при ориентации на нестандартные экзотические решения в интерьере.

Из тайских тканей, стопроцентно натуральных и зачастую уникальных, шьют одежду, покрывала, чехлы на подушки. О последних, кстати, следует сказать особо, ведь они являются важной составляющей тайской бытовой культуры.

Именно культура «жизни на полу» стимулировала жителей Таиланда к конструированию необычных подушек. В числе наиболее любопытных образцов — многофункциональные подушки, состоящие из нескольких обтянутых тканью брусков из какого-либо мягкого материала, имеющих треугольное сечение и скрепленных по углам. Такая экзотическая подушка, напоминающая двускатную крышу дома, может дополняться своеобразным ковриком, прикрепленным к ее нижней части. В результате получается странное, но тем не менее, очень удобное переносное приспособление для сидения на полу. Небольшое по весу, оно в свернутом виде легко транспортируется подмышкой, когда хозяин «подушки-трансформера» отправляется по делам и раскладывается по прибытии на место, после чего человек может сесть на плоскую часть этого «микро-кресла» и спокойно откинуться на его треугольную спинку. Помимо экзотического общего вида, кресло-по-

душка обращает на себя внимание «изюминкой» оформления: бросаются в глаза разноцветные треугольники небывалой яркости и пестроты, расположенные на торцах изделия. Возможно, причудливость формы этой подушки объясняется тем, что при ее создании в ход идут всевозможные лоскутки и остатки различных материалов, предназначенных для обивки.

Наряду с несколькими модификациями вышеописанных «мягких пирамид» в Таиланде существует множество других видов подушек. Они делают тайский интерьер более колоритным, а жизнь коренных жителей — более комфортной. Разные по величине и форме, эти подушки и подушечки «под спину», «под локоть», «под щеку» могут в какой-то мере считаться символами жизненного уклада тайцев и олицетворением размеренного ритма их существования. Особенно популярны подушки-валики, спать на которых более полезно для здоровья, чем на пышных европейских подушках.

Расцветка используемых в тайском интерьере тканей может показаться современному европейцу несколько мрачноватой. Оттенки, объединяющиеся на полотне в причудливые сочетания, наводят на мысль о приглушенных красках джунглей, где солнце еле пробивается через густую темно-зеленую листву деревьев, и там, куда не падает его свет, лежит глубокая, смазывающая все очертания тень.

Тайская ткань одновременно может быть украшена синевато-зелеными (нечто среднее между бутылочным и оттенком мор

ской волны), бордово-черными, светло-коричневыми и белыми узорами, то орнаментальными, то напоминающими деревья, птиц и экзотических животных. Однако решить, что изображено на том или ином «холсте» — цветок, змей-дракон, черепаха или некий абстрактный орнамент, бывает зачастую трудно.

Керамика и фарфор

Тайский селадон — покрытая зеленоватой глазурью керамика, а также более привычный для европейцев сине-белый фарфор и необычная керамическая посуда с неровной, в наплывах глазури, но гладкой поверхностью, порой производят впечатление ультрасовременных дизайнерских творений. Напомним, однако, что травяного оттенка селадонные вазы, блюда, кувшины и подсвечники экспортировались во многие азиатские страны еще во времена первого тайского государства Сукхотай (XIII–XIV века). Производились они главным образом в городе Саванхалок, почему и получили название «саванхалокские». Можно сказать, не слишком удаляясь от истины, что такие селадоны входят в перечень наиценнейшего антиквариата наравне с китайским фарфором.

Позже производство этой удивительной керамики было прекращено. Однако в конце XX века его удалось восстановить, благодаря чему сейчас мы можем украсить свой интерьер красивыми лампами, а на стол поставить изумительный тайский сервиз. Качество сделанных из этой керамики предметов определяется не только мастер-

- 1 Романтическая кровать-беседка с традиционными тайскими подушками-валиками и подушками-пирамидками
- 2 Подушка-пирамида
- 3 Лучшие образцы тайского текстиля, изготовленного вручную
- 4 Слоник из цветного металла с инкрустацией полудрагоценными камнями — «изюминка» комнаты, оформленной в восточном стиле
- 5 Современная керамическая посуда в виде свернутых листьев станет украшением любого стола
- 6 Эти оригинальные керамические блюда подходят для стейка и барбекю
- 7 Модный дизайн салатников и чайных наборов из керамики соответствует духу времени

Иллюстрации предоставлены галереей «Зен Арт»

ством ремесленников, но и целым рядом факторов, связанных с географическим положением центров производства селадона. Помимо технологии, решающую роль играют используемая глина, вода и климат.

Ценителям тайского антиквариата хорошо известна также старинная расписная керамика из печей Сукхотая с изображением свастики, рыб или розетки — символа «Колеса Закона» Будды. Практически все сохранившиеся изделия относятся к разряду произведений искусства. Если уж говорить о раритетах, то неизменно почитаемые всеми тайцами члены королевской династии на протяжении долгого времени пользовались фарфоровой посудой, расписанной яркими эмалевыми красками в технике бенчаронг, что означает «пять цветов».

Аксессуары

Каждому специалисту по дизайну известно, как нелегко порой подобрать соответствующие определенному этническому стилю аксессуары, не впадая при этом в банальность. Оптимальный вариант — найти нечто традиционное и при этом оригинальное на родине самого стиля. Например, весьма удачным можно назвать решение, дополняющее тайский интерьер пейзажем, с изображением старинного города или речной гавани. Своеобразие картины заключается в том, что автор использовал в качестве краски ...кофе. Впрочем, если вы предпочитаете традиционную живопись, стоит обратиться к работам, выполненным современными тайскими художниками. Образцов тайской станковой живописи, датированных до XX века, не существует, впрочем, так же как и произведений на светские темы.

Необычным сувениром, привезенным из Таиланда и помогающим создавать особую атмосферу в помещении, может стать крошечная модель старинной повозки, вплоть до мельчайших деталей повторяющая экзотические «экипажи», которые катили когда-то по тайским улицам. Впрочем, и до сих пор в глухой провинции они используются

для перевозки грузов через кокосовые рощи и рисовые поля. Тягловой силой в этом случае служат буйволы. Коляски меньшего размера возили рикши, а сейчас видоизмененная коляска крепится к мопедам снующих по Бангкоку моторикш.

Свое место в интерьере, стилизованном под тайский, могут найти традиционные оловянные (в Таиланде производится очень качественное олово), медные и бронзовые изделия, серебряные шкатулки, предназначенные для бетеля, тайские куклы в красочных национальных танцевальных костюмах, лаковые изделия. Для приготовления лака используется жирная черная смола местного дерева; специальным образом приготовленная, она наносится на плетеную из бамбуковых волокон или деревянную поверхность.

В кухне будут вполне уместны столовые приборы, сделанные из кокосового ореха или с ручками из бамбука. Тем, кто предпочитает монументальность классики, стоит приобрести бронзовые столовые приборы. Разумеется, тайская бронзовая посуда выглядит наиболее эффектно и органично на столе из тикового дерева, сделанном руками умелого тайского мастера. Бронзовые статуэтки из Таиланда, а также бронзовые или отлитые из сплавов колокольчики, гонги, подсвечники и чаши помогут разнообразить интерьер кухни и гостиной. И, конечно, настоящий тайский интерьер немыслим без цветов.

- 1 Деревянные резные слоны — от самых маленьких, размером со спичечный коробок, до исполинских, высотой с микроавтобус, — очень популярны в Таиланде
 - 2 Керамические произведения искусства недаром прославили древнее государство Сукхотай, — их образцы до сих пор считаются бесценными
 - 3 Уличный фонарь-подсвечник из тика в форме пагоды не боится непогоды. Незаменим в саду
- Иллюстрации предоставлены галереей «Zen Art»

Бирма (Мьянма)

Спросите себя,
что вы знаете
о Бирме?

Какая это страна?

Какие ассоциации
она вызывает?

Кому-то придут
в голову

мысли о слонах,
пагодах и несмет-
ных богатствах
Востока.

Кто-то вообще
ничего
не вспомнит...

А жаль!

Мьянма (Бирма) — одно из самых интересных государств Юго-Восточной Азии. Эта страна, однако, до недавнего времени оставалась малоизвестной и закрытой. Между тем она обладает самобытной и древней культурой, традиции которой, как ни в одной соседней стране, сохраняются удивительно прочно.

Основное население этой многонациональной страны — бирманцы. Их первые поселения в долине реки Иравади появились в первом тысячелетии нашей эры, а в XI веке здесь было создано первое централизованное государство Паган, просуществовавшее немногим более двух с половиной столетий, о нем сегодня напоминают замечательные памятники архитектуры, живописные и скульптурные произведения, изделия декоративного искусства. Паганские шедевры, ставшие достоянием мировой культуры, продолжают вдохновлять современных мастеров.

Мьянма всегда славилась своими ремесленниками. Это не только замечательные

ювелиры и резчики, но и великолепные чеканщики и литейщики. Бирманское литье известно по всему Индокитаю. Именно здесь в 1808 году в городе Мингун отлили самый большой звучащий колокол, весом около 90 тонн. А второй знаменитый колокол, весом более 24 тонн, англичане пытались вывезти, но судно накренилось и колокол упал в воды реки Янгон. Интересно, что англичане, не сумев поднять колокол, разрешили попробовать это сделать бирманцам, с тем, что в случае успеха те могут оставить колокол себе. Теперь он вновь на платформе перед знаменитой ступой Шведдагон, где и был поставлен изначально.

Бирманский дом

За тысячелетия дом в любой стране приобретает тот оптимальный и рациональный вид, который как нельзя лучше соответствует климату, образу жизни, истории и ментальности проживающего в ней народа. Если европейцам дом служит прежде всего защитой от холода, то бирманцам

стужа и ледяной ветер не угрожают. Им бы спастись от жары да от тропических ливней. Бирманский дом — одно из наиболее функциональных жилищ Юго-Восточной Азии. Именно этой функциональности подчинено и его оформление.

Типичный бирманский дом — это, как правило, свайная конструкция типа клетки на ножках, состоящая из каркаса с дощатым полом, стенами из плетеных матов и крыши из пальмовых листьев. На каркас идут бамбуковые или тиковые бревна. Пол приподнят над землей на 1-2 метра — для вентиляции, защиты от наводнений, гниения, змей и скорпионов.

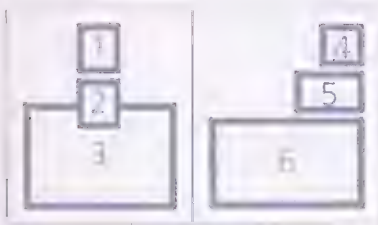
Бирманское жилище можно быстро и без особых хлопот собрать и обустроить всего за несколько дней, иногда вообще за день — два, силами немногих людей, а то и одного человека. Точно так же его можно разобрать, погрузить вместе с утварью на тележку и увезти куда-нибудь подальше, где жизнь получше.

Такой подход продиктован бурной историей страны, ее расплывчатыми граница-

ми, большим количеством свободной земли и постоянными войнами. Мьянма воевала на протяжении почти всей своей истории. То на нее нападали, то она нападала. Что не успевали разрушить войны, уничтожали землетрясения и пожары. Так что строить здесь старались дешево и так, чтобы можно было легко восстановить.

В большинстве своем бирманцы дома не сидят, чаще их можно обнаружить под домом, если он на сваях. Там прохладнее, и часть жилого интерьера естественным образом распространяется на это пространство. Здесь расположены лежанки, циновки. Правда, это не касается горных районов — там зимы бывают почти суровые.

Если захотите построить бирманский домик, не ходите в лес с топором и не лезьте на пальму за листьями. Полуфабрикаты для

- 1 Так выглядят миниатюрные храмы, в каждом из которых сокрыта внушительных размеров пишта с буддийскими каноническими текстами. Сотни белоснежных храмиков и малых ступ окружают главную ступу монастыря, расположенного вблизи Мандалайского холма
- 2 Фрагменты архитектурного декора второй половины XIX в. Дерево, лак, сусальное золото, резьба, инкрустация цветным зеркальным стеклом. Слева — фантастическое существо киниари, справа — ная (дракон)
- 3 Миниатюра с изображением придворной сцены XIX в.
- 4 Традиционное бирманское жилище свайной конструкции
- 5 На фоне современного загородного дома — комплект бирманской мебели ротангового плетения. Кожаные кресла и стол-сундук отлично приспособлены к солнечным лучам и переменчивой влажности
- 6 Детская в небогатом доме. Здесь все из тика и бамбука — стены и двери, пол и потолок, кровать и циновки. В традиционном бирманском особняке семейная спальня и детская обычно находятся над прихожей и гостиной

Иллюстрации предоставили: «Галерея О», «Зен Арт»

дома продаются повсюду в Мьянме. Зайдите в лавочку, и вы обнаружите в ней заранее приготовленные бревна и балки для каркаса разной длины и сечения, бамбуковые маты и заготовки для кровли. Маты для стен, различной площади, продаются скатанными в рулоны, как у нас линолеум или ковролин.

До самого последнего времени дома большинства бирманцев были только одноэтажными. У богатых людей — тоже. Думаете, бирманцы не могли бы построить два этажа? Могли бы и больше. Просто истинный бирманец уверен: если кто-то у кого-то живет над головой, то нижний жилец может лишиться своих жизненных сил и его будут преследовать непоправимые несчастья и бесконечные болезни.

Теперь о крышах, которые на Востоке часто бывают многоярусными. В Мьянме долгое время действовал закон, согласно которому крыша отражала принадлежность хозяина дома к тому или иному сословию. Наличие двухъярусной крыши безошибочно свидетельствовало, что дом принадлежит важному государственному человеку, в ранге не ниже министра, высокому духовному лицу, а может быть, даже принцу. Трехъярусные крыши высокой пирамидальной конструкции (пьятта) были только у домов, принадлежащих королевской семье. Так вот, даже у очень богатого человека крыша должна была быть только двускатной и только одноярусной.

Итак, дом состоятельного человека выглядел внешне как самый обычный, только материалы получше. У очень богатого дом такой же, только помноженный, скажем, на пять, т.е. он состоял из нескольких домов, приставленных стена к стене.

Сейчас ситуация изменилась, однако традиционный бирманский дом не вышел из моды. Семья с уровнем достатка выше среднего строит трех-четырёхэтажный деревянный дом на сваях, облицовывает стены тиковым шпоном, обставляет комнаты мебелью, особое усердие проявляя при оформлении домашнего алтаря.

Традиционный интерьер

Трудно сказать, красивы ли бирманские интерьеры. Скорее — естественны, органичны, не отягощены излишествами, в чем и заключается их привлекательность. Жизнь бирманца, как и представителей многих других народов Юго-Восточной Азии, в основном проходит на полу. Плетеная циновка — основной элемент бирманского интерьера. На ней сидят, на ней едят, на ней, наконец, спят.

Конечно, первый стул в доме появился достаточно давно, однако бирманец и по сей день часто забирается на него с ногами. Даже короли, имея роскошные троны, предпочитали сидеть на них так, как и положено истинным представителям своего народа. Кстати, в бирманском языке слово, обозначающее стул, дословно переводится как «индийское сиденье».

1 Столешница с изображениями символов планет выполнена в технике золотого лепестка. Дерево, лак. 1970-е годы

2 Лаковая шкатулка, XIX в., сделана на основе плетеного бамбукового каркаса и покрыта изысканной росписью

3 Серебряный сосуд для подношений, украшенный чеканкой и гравировкой

4 Пашо «Всадник на быке», середина XX в. Металлические нашивки, стеклянные вставки, золотая нить, рельефная аппликация, вышивка

5 Интерьер богатых апартаментов. Множество резных элементов, позолота, китайский фарфор, экзотические статуэтки, тропические цветы — все это, несмотря на некоторую эклектику, органично сочетается с главной фигурой, каковой является статуя лежащего Будды, придающая помещению культовый оттенок. Бирманские будды легко узнаются по мягким, пластичным линиям тела, округлым лицам с узкими губами, удлиненным и заметно возгнутым ушным раковинам. Весьма характерна и форма ушницы — головного убора, коническое навершие которого называют «бутоном лотоса»

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (1–3), «Зен Арт» (4, 5)

В традиционном бирманском интерьере важную роль играют стены. Они служат не только фоном, но и активной эстетической составляющей жилого пространства. Стены делаются из бамбуковых матов — ватэя, которые плетут из расщепленных стволов растения, используя материал разных оттенков, от довольно темного до совсем светлого. Это дает возможность создавать бесконечные вариации простого геометрического орнамента, который имеет свои особенности не только в разных областях страны но, порой, и в соседних деревнях.

Великолепная основа для создания бирманского интерьера — уютные и очень прочные стены из уложенных внахлест тонких тиковых досок. В прежние годы только состоятельные домовладельцы

1—2 Этот диван может служить главным и единственным крупным предметом в интерьере помещения, поскольку является сложным и объемным изделием, выполненным на уровне произведения искусства. На диване кроме нарядных подушек находятся небольшие аксессуары, в том числе продолговатый кожаный ящик, предназначенный для хранения денег. Во время сна этот ящик кладут под голову

3—4 Фрагмент бирманской резьбы по тиковому дереву и резное панно с изображением танцующих фигурок

5 Скамья из старого тика, элементы которой ранее являлись деталями бирманской кровати в колониальном стиле. Использованы ножки и спинка кровати, сохранившие признаки подражания викторианским образцам мебели. Строгие, однако не лишённые изыска формы изделия в сочетании с яркими шелковыми подушками придают ему слегка торжественный вид

Иллюстрации предоставили: «Галерея О» (1—3), «Эл Арт» (4, 5)

Мьянмы могли позволить себе такую роскошь

Европейская спальня в бирманском стиле — это прежде всего кровать, щедро украшенная резьбой, и роскошный полупрозрачный полог. Плюс ковры, циновки, нарядные подушки. Особый колорит создают деревянные или задрапированные плетеными циновками стены, зеркало в резной раме, подсвечники, лаковые изделия. В условиях западных ритмов жизни такое помещение воспринимается как своего рода оазис, снимающий перегрузки, располагающий к отдыху и необременительной философии.

Самобытная роскошь классической бирманской кровати объясняется тем, что изначально она была атрибутом королевских спален, затем появилась в опочивальнях местной знати. Большинство бирманских

домов средней руки обзавелось кроватями сравнительно недавно. Как правило, они очень низкие, ведь спать высоко над полом — это так непривычно. Их конструкция представляет собой деревянную раму из тика, перекрытую фанерой. По углам возвышаются четыре тиковые колонны, поддерживающие верхнюю раму, крытую полотном, — нечто вроде потолка, на котором со всех четырех сторон закрепляется защитный полог, оберегающий спящего от всякой кровососущей летучей мелочи. Владельцы кроватей покрывают их циновками, тканью, иногда коврами. Есть в Мьянме и подушки, форма которых обычна, привлекают внимание красивая ткань и богатство отделки.

Кроме кроватей, в бирманском интерьере обычно присутствуют характерные низкие столики. Конечно, тоже из натурально-

мальски монументальной мебели. Зато всегда были сундуки или, скорее, лари. Удобно! Все уже сложено. В случае чего, такой ларь можно было погрузить на тележку вместе с домом. Заглянув в него, мы бы обнаружили вовсе не золото с бриллиантами, а одежду или книги — как современные, так и старые, представляющие немалую ценность.

Древняя бирманская книга — это вытянутый прямоугольный блок страниц, скрепленных шнуром по короткому краю. Изготавливалось такое издание, содержащее исключительно религиозные тексты, из сухих пальмовых листьев, иногда из тонких пластин золота, серебра или слоновой кости. С XVIII века получили распространение книги «парабай» из длинной бумажной полосы, складываемой наподобие гармошки. Кстати, бирманцы с незапамятных времен почти все грамотны — благодаря монастырям и находящимся при них школам.

В древности книги хранили в корзинах, потом в коробах и ларях. Возможно, отсюда и пришли крылатые выражения типа «три короба знаний». Сейчас в домах побогаче одна из комнат отводится под библиотеку, оснащается стеллажами. За последние годы многие бирманцы обзавелись письменными столами. А в алтарных комнатах появились шкафы для хранения религиозных манускриптов, благовоний, других культовых предметов.

го дерева, чаще из тика. Правда, у самих бирманцев стол можно встретить далеко не в каждом доме, поскольку не все жители этой страны убеждены в его необходимости. Можно обойтись и подносом.

Шкафов для одежды здесь традиционно не признавали, как и любой другой мало-

1 Оформление стены основано на использовании своеобразной блузы, которая является частью женского национального костюма. Укрепленная на бамбуковой палке и покрытая стеклом, блуза превратилась в настенное украшение — оригинальную объемную картину. Такой прием характерен не только для Бирмы, но и для других азиатских стран, таких как Япония, Китай, Таиланд, Индия

2 Керамические сосуды для питьевой воды, предлагаемой гостям. В каждом сосуде — ковшик из кокосовой скорлупы на деревянной ручке.

3 Роскошный бирманский ларь с двухуровневым основанием на ножках в виде львиных лап изготовлен в начале XX века. Предназначен для хранения буддийских манускриптов и предметов культа. Впечатляет филигранностью исполнения и отделки. Лаковый рельеф повторяет эллипсоидные элементы с изображениями танцующих фигурок.

4 Кабинет-библиотека в частной резиденции. Книжные стеллажи простой конструкции, тиковый стол строгой формы, грубоватая стремянка подчеркивают художественную ценность аксессуаров, в роли которых — подлинные произведения искусства. Это и лаковые изделия, и вазы, и, самое главное, статуя Будды на столе, которую дополняют две расположенные на полу фигурки монахов с молитвенно сложенными руками. Большой лаковый сосуд культового назначения весьма органично вписывается в интерьер этого домашнего офиса

Иллюстрации предоставила галерея «Зен Арт»

Планировка обычного дома незатейлива. За фасадом — помещение для дневного пребывания, общения, приема гостей. Оно часто используется как мастерская или торговая лавка. Порой передняя стена откидывается наверх, образуя навес и открывая взорам внутреннее пространство дома. Эта фасадная комната отделена перегородкой от других, расположенных в глубине дома. Перегородки между ними делаются из тех же плетеных матов или фанеры, с отверстиями для вентиляции под потолком.

В богатом доме прежних лет комнат побольше: кухня, гостиная, комната для родов (она же детская), спальня хозяйки, мужская комната с алтарем, женская комната, кладовка, спальня членов семьи и (внимание!) комната для просмотра игры бродячих актеров.

Набор кухонного инвентаря у бирманцев минимален. Никаких излишеств. Плоские круглые блюда с лаковым декором, прямоугольные корзиночки для риса, горшки для воды и варки, котел, глиняные сосуды с водой. Кстати, в этой жаркой стране вода — это первое, что нужно предложить человеку, пришедшему в дом. Для этой цели в прихожей или гостиной выставляют красивые керамические сосуды, снабженные колоритными черпаками, изготовленными из полых кокосовых орехов с бамбуковыми ручками.

Что касается такой экзотической комнаты, как комната для просмотра игры актеров, то ее существование совершенно не удивительно, если учесть, что театральные постановки разыгрывались в Мьянме еще

в XI веке. Постановками бродячих актеров увлекались не только в деревнях и маленьких городишках. Ими не брезговали и столицы, и королевский двор. Актеры играли в гротескных, иногда даже карикатурных масках и ярких костюмах. Играют и сейчас.

Эстетика храмов

Бирманские ступы — это главные культовые сооружения вытянутой конусообразной формы, внутри которых нет ничего, кроме реликварной камеры со священными предметами. Воздвигались они в честь Будды или просто во славу буддизма, пришедшего в страну из Индии. Храмы, ступы и монастыри возводились, в отличие от других строений, надолго. Монастыри строились из дерева, остальные культовые сооружения — из кирпича, как и оборонительные постройки, включая стены столичных городов и цитаделей.

Самый знаменитый храмовый комплекс Мьянмы — Шведагон. Это наиболее почитаемое сооружение страны, называемое бирманцами не иначе как «Золотая Слава», возвышается на холме Сингутара рядом с рыбацким поселком Дагон в устье Иравади. Сейчас это место находится уже почти в самом центре города Янгона (Рангуна) — нынешней столицы. Основная достопримечательность Шведагона — огромная стометровая ступа, покоящаяся на прямоугольной платформе двадцатиметровой высоты. К ступе ведут четыре величественные лестницы, ориентированные по сторонам света. От основания до кончика шпиля ступа сплошь покрыта чистым золотом.

- 1 Ступа Шведагон в окружении множества храмов и малых ступ
- 2 Украшенные тончайшим сусальным золотом изображения духов (натов) — непременный атрибут ежегодных буддийских торжеств и церемоний
- 3 Позолоченное изображение Будды в одном из монастырей Мандалая
- 1 Лаковая скульптура Будды с жестом бхумиспарша мудра, XIX век. Пьедестал украшен сложнейшей резьбой, орнамент которой состоит из повторяющихся божественных фигурок и непременных лепестков лотоса. Скульптуры Будды покрывают сусальным золотом, ибо, согласно преданиям, его тело излучает сияние, поскольку покрыто крошечными золотыми волосками

Иллюстрации предоставила галерея «Zen Art»

Ее окружают десятки относительно небольших ступ и храмов, в которых находятся сотни статуй Будд.

Ослепительно сверкая в лучах тропического солнца, весь комплекс виден за десятки километров и с суши, и с моря. По преданию, он построен две с половиной тысячи лет назад и в нем хранятся реликвии четырех Будд, в том числе восемь золотых волосков Великого Учителя — Будды Гаутамы. Каждый правитель увеличивал ступу, обкладывая ее новым слоем кирпича и покрывая новым слоем золота, так что современной высоты и непревзойденного великолепия она достигла только к середине XVIII века.

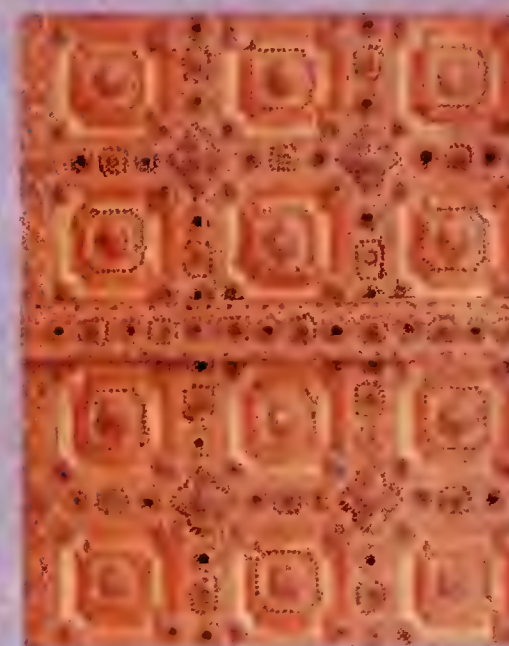
К сожалению, ювелирные украшения ступы Шведагон остаются недоступными глазу, поскольку находятся на самом ее верху. Там на облицованном золотом, покрытом чеканкой стержне укреплен золотой флюгер — хнэмьяна. В его затейливый прорезной орнамент включены 110 бриллиантов, 1383 рубинов и сапфиров. Венчает ступу «Алмазный бутон» — шар из червонного золота диаметром 33 сантиметра, инкрустированный 4351 бриллиантом, общим весом в 1800 карат.

Интерьеры дворцов

Дворцы бирманских королей строились основательно, однако все же из дерева, поэтому ни один из них не дожил до наших дней в целости и сохранности. Остались фотографии и, слава Богу, — подробнейшие чертежи и планы в старых бирманских рукописях. Причем, даже с изображениями мельчайших деталей декора и резьбы.

Роскошь дворцов, разумеется, была потрясающая! Но выражалась она не в обилии драгоценных вещей и вещей как, например, в Китае, а преимущественно в качестве и стоимости отделки.

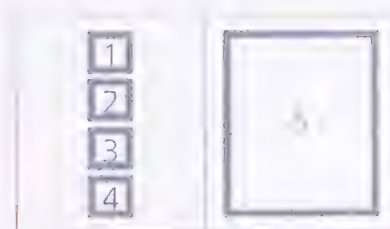
Король с королевой восседали на роскошных тронах, а все придворные располагались на полу. Соответственно, на нем лежали не простые плетеные циновки, а ковры. Несущие конструкции дворцов от осно-

вания до коньков крыш были покрыты замечательной резьбой, которой так славятся бирманцы и по сей день, и раскрашены или позолочены.

Рассмотрим для примера дворец в Мандалае, — когда-то столице, а теперь главном центре Северной Мьянмы. Этот дворец в 1944 году разбомбили англичане, отомстив бирманцам за сотрудничество с японцами, изгнавшими английских колонизаторов из Мьянмы. Очень жалко дворец! Это, между прочим, был самый большой деревянный дворец в мире. Настоящий шедевр!

Наиболее эффектной была анфилада парадных залов длиной 150 метров. Она начиналась с гигантской семярусной башни — пьютты, под которой стоял Львиный трон, с двумя огромными открытыми помещениями по бокам, служившими для

1. Девушки с бутонами лотоса — их рельефные изображения украшают дверные и оконные проемы, а также выполняют функцию оберегов, охраняя от всех напастей дом и его владельцев, в данном случае монастырь и монахов в Мандалае.
2. Типичный пример, свидетельствующий о давней приверженности бирманских ремесленников к буддизму. Орнамент из листьев лотоса обрамляет квадратное золотое «окошко», в котором коленопреклоненная девушка держит лотос, выражая благоговение перед Буддой. Подобные лаковые изображения, выполненные в технике золотого лепестка, украшали старинные шкафы для хранения манускриптов.
3. Лаковый декор, выполненный в технике золотого рельефного лака с использованием золотых чисточков и стеклянных эллипсоидных вставок. В орнаменте присутствуют стебли, бутончики и цветы лотоса.
4. Фрагмент декора, которым были облицованы стены и двери Стеклопанельного дворца — красивейших апартаментов, входивших в состав Мандалайского дворца. Золото, драгоценные камни и стекло использовались для создания геометрического орнамента повторяющимися квадратами и цветками лотоса.
5. Невероятная роскошь этой ванной комнаты — дело рук мандалайских ремесленников. Их вдохновило убранство одного из храмов Янгона, а воля заказчика, пожелавшего объединить в своем доме образцы всех бирманских искусств, придавала уверенности. Влияние эстетики бирманских храмов на интерьеры светских помещений ощутимо не только в Мьянме.

Иллюстрации предоставила галерея «Zen Art»

приемов. Стены Львиного зала, который скромно именовался «Центром Вселенной», и прилегающих помещений были облицованы тонким листовым золотом.

Галерея, снаружи сплошь покрытая позолотой, через промежуточные залы привела бы нас в главное дворцовое здание с самым главным и, естественно, самым большим тронным залом, где находился Пчелиный трон. В его основании были расположены ряды ниш с изображениями золотых пчелок. Бирманцы очень уважали это насекомое. Надо ли говорить, что весь зал сверкал золотом, да еще искрился стеклянной мозаикой. Кроме парадной анфилады, на этой оси располагался тронный зал королевы с тронном Лилий.

Всего тронных залов было восемь. Четыре в центральной анфиладе и еще четыре — за ее пределами. Здания по бокам от главной анфилады принадлежали знати и тоже были покрыты резьбой и позолотой, хотя и поскромнее. Некоторые строения были каменными, в том числе королевская сокровищница, где хранилась казна, и, самое главное, — стойло белого слона! Не удивляйтесь: если король не имел белого слона, то считался не очень-то могущественным правителем.

Каждый из восьми тронных залов использовался в строго определенных случаях. Львиный — для больших парадных приемов, проводившихся традиционно трижды в год. Сидя на Гусином троне, король принимал иностранных послов. Зал с тронном Морских Раков предназначался для трех ежедневных королевских аудиенций. В большом зале главного дворца с

Пчелиным тронном проводились торжества по поводу королевских свадеб, там провозглашалась главная королева.

Как все уважающие себя монархи, бирманский король не ограничивался только одним столичным дворцом. У него их было много по всей стране и для разных целей: дворцы для отдыха, а также путевые, охотничьи и всякие другие.

Лучшие резчики страны работали над украшением королевских дворцов. Здания снизу доверху были виртуозно покрыты филигранной резьбой. Утонченность и изысканность деревянных построек подчеркивалась с грубоватыми кирпичными основаниями зданий. Эти побеленные известкой детали прекрасно контрастировали с темным тиковым деревом и позолотой.

Большинство королев по максимуму использовало свой резерв казны, но основную ее часть они вкладывали в строительство. Строили и обустраивали дворцы, новые города, часто меняя столицы. Не жалели денег на храмы, монастыри и ступы. Порой короли разорялись до тла на таких стройках.

Несмотря на то, что большинство материальных ценностей и архитектурных памятников Мьянмы утрачены или лежат в руинах, оставшегося хватило бы на парочку таких всемирно известных «мекк туризма», как Таиланд. Жаль, что до сих пор

1 Цилиндрические лаковые емкости для хранения бетеля. Коллекция конца XIX — начала XX века

2 Лаковые монашеские чаши, щедро покрытые золотым рельефным лаком, украшенные гравировкой, инкрустированные цветным стеклом. Чаши, в которых подают пищу монахам, имеют высокие основания, формы их крышек похожи на силуэты ступ — с высокими шпильками, украшенные сферическими фигурами либо изображением мифической птицы хинты в образе фантастической утки. Чаши для подаяний установлены на небольших подставках-подносах.

3 Шкаф-кабинет для хранения манускриптов — атрибут алтарной комнаты. Дерево, лак, позолота, виртуозная резьба, инкрустации свидетельствуют о необычайной значимости и ценности этой вещи.

Иллюстрации предоставила галерея «Зен Арт»

Мьянма остается не туристической и вообще малодоступной страной.

Лаковые изделия

Бирманское искусство лаковой миниатюры настолько своеобразно, что ученые никак не могут решить — откуда, собственно, оно взялось. Одни опираются на легенду, в которой рассказывается, как древнему королю не менее древнего Паганского царства, занимавшего до XIII века почти всю территорию современной Мьянмы, правитель одного из лаосских княжеств подарил набор замечательных лаковых шкатулочек, которые так понравились бирманскому владыке, что он приказал немедленно научиться делать такие же.

Шкатулочки были предоставлены местным мастерам для изучения и копирования. Как мы можем заметить, проблема промышленного шпионажа стара как мир! Правда, другие считают, что искусство лака пришло совсем не из Лаоса, а из Таиланда. Как бы там ни было, лаковое ремесло не только прижилось в здешних краях, но и приобрело самобытные, оригинальные черты.

Бирманские лаки заслуженно популярны как у себя на родине, так и за ее пределами. Это и коробочки для хранения бетеля, и сосуды самых разных форм и назначений, и монашеские чаши для сбора подаяний. Хороши подносы и столики, пудреницы и туалетные коробочки. А еще стаканчики и чашки для воды, пепельницы и, конечно, культовая и даже декоративная скульптура.

Утилитарные изделия богато украшены традиционным орнаментом с изображением обезьян, всадников, растений или многофигурными композициями из дворцовой жизни.

Есть несколько технологических приемов для изготовления таких вещиц. Чаще всего — особенно, если это коробочки, — основой служит каркас, сплетенный из тонких бамбуковых лент. С двух сторон он покрыт особой массой черного цвета, составленной из золы, сока дерева зитси, растущего в горах на севере страны, растительного масла и тиковых опилок. Наложив слой такого грунта, заготовку сушат в особом погребе 4 — 5 дней, затем полируют и вновь покрывают грунтом. Процедура повторяется несколько раз и каждый раз после высыхания нового слоя заготовку тщательно полируют.

Покрытое толстыми слоями специального грунта, изделие становится абсолютно водонепроницаемым и, к тому же, приобретает теплоизолирующие свойства. В лаковый стаканчик можно совершенно спокойно наливать крутой кипяток. Основа или каркас — не обязательно бамбуковые, хотя это и более традиционно. Нередко практикуется применение основ, сплетенных из конского волоса или выполненных из дерева.

Теперь о технике декорирования. Дело в том, что бирманские лаковые изделия в основном не расписывают — их гравируют. Поистине, народ резчиков! Самое сложное — полихромное исполнение. Этому искусству обучаются в специальных

1 — 3 Лаковая монастырская утварь, изготовленная в первой половине XX в., в том числе лаковые чаши различного назначения. Высокие чаши — для пищи и даров, низкие — для подаяний. Сегодня эти великолепные изделия могут быть элементами не только монастырских, но и современных светских интерьеров.

4 В числе аксессуаров бирманских интерьеров — зеркала в роскошных рамах в духе дворцовых интерьеров. Статуэтки, утварь, фрагменты ажурного литья иковки, сувениры в виде сфер и колоколов. В центре — сакральная птица, выполненная из серебра и золота, инкрустированная рубинами и стеклом, имитирующим изумруд

Иллюстрации предоставила галерея «Зен Арт»

школах. Мастер прорезает рисунок и покрывает его вместе с изделием цветным лаком. Потом сушит его, а затем полирует до такого состояния, что остается только краска, попавшая в бороздку рисунка. После этого вырезается следующий рисунок, все снова покрывается лаком, уже другого цвета и опять полируется. Так для каждого цвета.

Можно представить, какой точной и твердой должна быть рука. Малейшая ошибка, и вещь можно смело выбрасывать, ведь ни один неверный штрих, особенно в последних слоях, уже не исправить. Бирманский мастер может создать изображение для одного слоя, не отрывая резца от лаковой поверхности, — одним движением!

Обычно художники используют три цвета, но нередко и пять — два оттенка красного, желтый, зеленый и темно-синий. Но иногда слоев — более двадцати!

Сюжетов лаковой миниатюры — великое множество. Все они устойчивы и традиционны. Вырезают кейнари — полуптиц, полулюдей, фантастических сторожевых львов (чинтэ) и не менее фантастическую птицу галоун, отличающуюся могучей силой. Не обходится без разных мифических уток-гусей-лебедей, на которых обычно путешествует богиня Туязади — покровительница наук и искусств.

Вырезают и реальных животных — слонов, обезьян, лошадей. А еще изображают танцоров и танцовщиц, сценки из жизни королевского двора, а также добрых духов — натов. Популярны сюжеты из жизни Будды Гаутамы или на темы джатак — буддийских притч.

Веками отработаны технологии нанесения орнамента из сусального золота. Бирманцы называют этот способ техникой «золотого лепестка». На сыром лаковом изделии рисуют узоры и покрывают фон желтой, легко растворимой в воде краской. Потом наносят золотую фольгу, которая немедленно прилипает к сырому лаку. После

этого остается смыть водой участки золота, которые находятся на растворимой краске, и вот он, результат — золотой орнамент по черно-лаковому фону.

Кроме, так сказать, каркасно-лаковых изделий, широко применяется папье-маше. Его используют в основном для создания декоративных фигурок. Чаще всего после изготовления эти изделия золотят — между прочим, такой способ считается наиболее дешевым. Перед золочением поверхность покрывают лаком, который в данном случае выполняет не только декоративную, но и защитную функцию: предмету из папье-маше, т.е., собственно, из бумаги, предстоит существовать в очень агрессивной для этого материала среде — жаркой и влажной.

Материалы

Все, что не имеет отношения к дворцам, храмам и ювелирным украшениям, бирманские мастера стараются делать из доступных и по возможности недорогих местных материалов. Таковыми являются прежде всего бамбук, тиковое дерево, тростник, пальмовые листья. Раньше эти материалы шли в основном на строительство домов, а теперь столь же широко используются для изготовления мебели и ряда дополнительных элементов обстановки.

Надо заметить, что тик — удивительное дерево. Во-первых, огромное — вырастает до 40 метров, с шириной ствола до полутора метров. А во-вторых, что очень важно, — водонепроницаемое. В-третьих, его не едят термиты. Тик — такое прочное и тяжелое дерево, что его нельзя сплавлять по реке: попав в воду оно немедленно тонет!

Если каркас дома, кровати или стола делается не из тика, которому вообще ничего не страшно, то для защиты от влаги и насекомых, любящих закусить древесиной, бревна и балки подвергаются специальной обработке. Например, пропитываются сырой нефтью или минеральным маслом.

Так что все продумано. Основная конструкция дома, если нужно, может простоять десятилетия. А стены и крышу можно и поменять лет через пять — восемь: не великие деньги.

Надо ли говорить, что мебель из тика — это практически вечная мебель. Изготовленная умелым мастером, она не требует особого ухода и может выдержать любые колебания влажности и температуры (кроме, разумеется, пожара). Тиковые гарнитуры могут передаваться из поколения в поколение. Тиковое панно с резьбой в бирманском стиле может стать достойной семейной реликвией.

Не только тик, но и все остальные материалы, которые идут на строительство бирманского жилья, изготовление мебели и предметов быта, отлично приспособлены к специфике местных климатических условий, довольно-таки экстремальных. Бамбуковые маты, как и пальмовые крыши, являются великолепными природными термоизоляторами. Они хорошо защищают от ветра, тропических ливней, палящего солнца и при этом не мешают вентиляции. Немаловажно, что, намокнув, стены и крыши моментально высыхают.

Бирманские бамбуковые циновки и другие плетеные изделия прекрасно себя чувствуют в любых широтах мира. Этому способствуют не столько сами материалы, сколько подготовительные процедуры, предшествующие плетению. Растения тщательно сортируют, отбирая наиболее подходящие, сырье вымачивают в раз-

личных растворах, определенным образом сушат. Технологические секреты бирманских умельцев этим, конечно, не исчерпываются. Впрочем, важен результат — мебель, отвечающая всем канонам бытовой культуры, способная дарить уют и комфорт, создавать атмосферу покоя и защищенности.

Древняя техника плетения веками шлифовалась бирманскими ремесленниками, снабжавшими страну многими предметами нехитрой утвари. Потребность в мебели возникла не так давно, чуть больше ста лет назад, и местные мастера без особого труда расширили ассортимент изделий. Образцами послужили предметы обстановки колониальных домов. Там, правда, поначалу не было ничего плетеного, зато можно было получить представление о том, как выглядят диваны, кресла и шкафы.

Основным источником сырья для изготовления плетеной мебели является лиановидная ротанговая пальма. Ее стебли имеют удобный для создания мебели диаметр стебля и плотную губчатую сердцевину.

Чем привлекательна такая мебель? Она легкая, прочная, неприхотливая. Благодаря своей губчатой структуре ротанг равнодушен к перепадам влажности, температуры и давления. Стойкость к влаге и высоким температурам позволяет применять ее в саунах и бассейнах.

1-3. Ярчайшая ветвь традиционного искусства Мьянмы — театр марионеток, получивший широкое развитие в XVIII-XIX в. Бирманские куклы-марионетки в ярких национальных костюмах, как единичные так и в виде небольших коллекций, способны вдохнуть жизнь в интерьерные решения различной стилистической направленности.

4. Детские игрушки из папье-маше могут служить настенными украшениями или дополнять интерьерные композиции, участвуя в оформлении книжных полок, письменных столов, бюро, комодов и т.д.

5-8 Интерьеры загородного дома. Уютная маленькая столовая, затейливо оформленные оконные проемы, сочетание современной кожаной мебели и экзотических настилов-лежанок, а также плетеных вещей и подушек. Бирманский колорит придают облицованные шамотом камин, стены, колонны, ниши, дверные и межкомнатные проемы

Иллюстрации предоставили: «Зен Арт» (1-4), «Город Богов» (5-8)

В благоприятных условиях ротанговый гарнитур, порой, не уступает дубовому по долговечности, а в обычных он прослужит минимум четверть века — тоже срок немалый.

Все материалы, из которых изготавливают бирманскую мебель любого стилевого направления, можно отнести к разряду экологически чистых.

В бирманском жилом интерьере редко встречаются крупные формы из камня, хотя с этим материалом издавна имеют дело местные скульпторы. Чаще всего камень использовался ими для оформления храмов и ландшафта прилегающих территорий. Мировую известность получили, в частности, монументальные изображения Будды. Отмеченные величием и гармонией форм, они стали своего рода визитной карточкой Мьянмы и, естественно, источником вдохновения для художников разных стран мира, имеющих склонность к бирманскому колориту.

Колониальный стиль

Страна древних храмов и монастырей, рисовых полей и тиковых лесов, тропических дождей и пыльных бурь, Мьянма отчаянно сопротивлялась колонизации, выдержав три войны с англичанами. Захватив наконец страну, колонизаторы уничтожили немало ценностей, однако за полвека своего господства внесли значительный

вклад в бирманскую архитектуру, эстетику городов и культуру быта. Их присутствие послужило также формированию новых направлений в градостроительстве и обустройстве помещений.

Особенно преобразился Рангун (ныне Янгон), ставший с приходом англичан административным центром колониальной Мьянмы. В начале XX века здесь был возведен ряд европейских зданий — военных, торговых и правительственных учреждений, отелей, банков и штаб-квартир английских компаний. За несколько лет центр города приобрел европейский вид.

Увидев местные деревни, англичане отбросили все сомнения относительно выбора архитектурных решений и методов застройки. Они предпочли остановиться на модном в то время викторианском и других европейских стилях, по возможности адаптируя сооружения к местным условиям. Колониальные дома строили из кирпича, реже из камня, красили преимущественно в яркие цвета. Обязательным «тропическим приложением» к дому была открытая веранда на первом и втором этажах.

Просторные интерьеры колониальных домов англичане оформляли в духе европейских светских салонов: роскошная мягкая мебель, изящные круглые столики, пианино со свечами, тяжелые шторы на окнах.

Восточная мебель из ротанга, тика и бамбука появилась здесь не сразу. Бир-

1. Мастера Мьянмы, работающие с фаянсом, используют как европейские мотивы декора, так и местный эпос.

2. Бирманская керамическая посуда XVI века

3. Элементы экипировки буддийского монаха: четки, веер в форме листа, зонт. Эти предметы принято иметь в доме, а также дарить мужчинам во время религиозных фестивалей, поскольку каждый бирманец мужского пола время от времени хотя бы ненадолго приобщается к монастырской жизни, укрепляя веру.

4. Скамья, выполненная в духе имитации викторианского стиля, органично смотрится в зимнем саду, красиво отражаясь в воде бассейна. Ее спинка представляет собой стилизованное изображение солнца.

5. Тиковая кровать с прозрачным пологом на высоких опорах и резной спинкой, которая сама по себе является произведением искусства

Иллюстрации предоставила галерея «Zen Art»

манцы использовали эти материалы в основном для строительства домов, поскольку мебелью почти не пользовались и не понимали ее ценности. Зато в каждом доме имелись плоские лакированные блюда необыкновенной красоты, применяемые в качестве обычной посуды.

Когда с приходом англичан появился спрос на удобную и красивую мебель, местным мастерам пришлось подстраиваться под вкусы европейцев, совершенствовать и расширять производство предметов домашней обстановки. С этой задачей бирманцы успешно справились. Современные мебельные гарнитуры, изготавливаемые в Мьянме, ни в чем не уступают подобным изделиям из Индии или Китая.

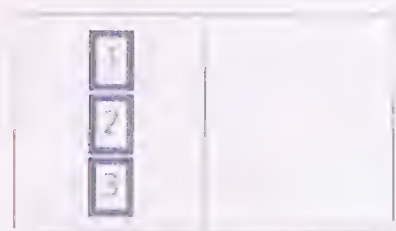
Сегодня Мьянма, которая давно уже не является колонией, сохранила признаки эстетики тех времен, воплотившиеся в колониальном бирманском интерьере. В его предметах грань между востоком и западом проследить значительно сложнее, чем сто с лишним лет назад. По многим вещам можно изучать историю слияния двух культур. К примеру, большая двуспальная кровать с балдахином по форме соответствует викторианскому стилю, о чем говорит и винтовая конструкция стоек, и классическая спинка, однако украшающая ее резьба с цветками лотоса демонстрирует ярко выраженный восточный колорит.

В бирманском интерьере, стилизованном под колониальный, по-прежнему много тика. Он участвует в оформлении жилых помещений, отелей, офисов, а также фешенебельных террас, открытых тропическим бризам, где стены, потолки и колонны, поддерживающие свод, демонстрируют основательность и естественную роскошь темно-коричневого дерева. Интерьер дополняют массивные тиковые столы и объемные плетеные кресла. Тропические цветы и яркая текстура ширм смягчают строгие геометрические формы, создавая атмосферу радости и безмятежного благополучия.

Эксклюзивным украшением в современных версиях колониального интерьера являются некоторые предметы традиционного бирманского искусства: рельефные аппликативные картины «калага», выполненные в технике швечхитхоу (вышивка золотыми нитями, дополненная металлическими нашивками, блестками и инкрустацией из кусочков цветного стекла), чеканка и резные деревянные панно. Невозможно представить бирманский дизайн и без гладких лакированных сосудов с крышками, напоминающими буддийские ступы. Обычно они имеют красную или черную расцветку, иногда украшаются золотым узором. За пределами Мьянмы их часто используют как лампы, прикрепив к верхней части большой шелковый абажур.

Все же наибольшую ценность представляют собой антикварные вещи, пришедшие в повседневную жизнь из храмов. Таковы, например, подлинные деревянные двери буддийского храма с рельефным изображением двух девушек, склонившихся в приветственном жесте и как бы приглашающих войти в святыню. Если установить подобные двери у входа в собственный дом, то они будут оберегать его от ненастий и впускать только желанных гостей.

1 Интерьер каменных апартаментов, стилизованный под бирманский

2 Ротанговый плетеный гарнитур в колониальном стиле выглядит особенно нарядно благодаря белым плоским подушкам на сиденьях кресел и дивана. Светильник в виде старинного фонаря и экзотическое комнатное растение в высоком напольном кашпо придают уют

2-3 Ширмы всегда привносят в интерьер штрихи экзотики и романтики, а если они изготавливались резчиками и краснодеревщиками Мьянмы, то рассматривать такую ширму

Иллюстрации предоставила галерея «Зен Арт»

Филиппины

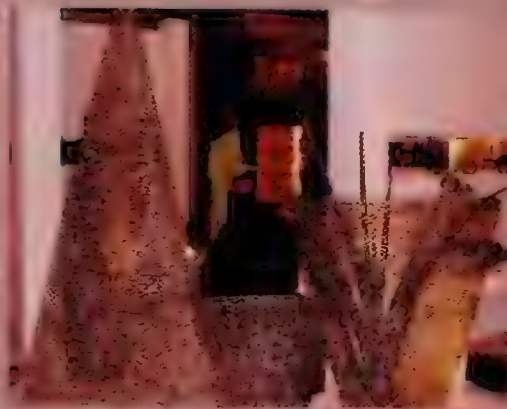
Интерьеры
филиппинских
дизайнеров соче-
тают штрихи
западной
цивилизации и
восточную экзо-
тику, прагматизм
и романтику,
элементы
викторианского
стиля и этничес-
кие мотивы
островитян

Ф

илиппины — это более семи тысяч островов, из которых лишь восемьсот обитаемы. Древнейшие памятники искусства относятся к позднему неолиту (II—I тыс. до н.э.). В основном это орнаментированная керамика, в том числе урны с лепниной, называемые местным населением «ладьи мертвых»

Острова Филиппинского архипелага, омываемые теплыми волнами Тихого океана, были открыты в 1521 году во время кругосветного путешествия испанской экспедиции во главе с португальцем Магелланом. Знаменитый мореплаватель погиб в стычке с аборигенами, которые не желали признать верховенство испанского короля. Так трагически закончилась первая попытка колониального захвата этой страны.

Населяют Филиппины в основном народы малайско-полинезийской семьи. Тем не менее истоки культуры многообразны. В связи с тем, что с XVI века происходит христиани-

зация северных и центральных островов Филиппин (они становятся колонией Испании), многие местные художественные традиции на этой территории прекращают свое существование или сильно видоизменяются.

Народные ремесла наших дней представлены весьма широко. Аборигены аэта славятся резьбой по дереву и бамбуку, горные малайские народы — резьбой и ткачеством с активным использованием стилизованных изображений языческих божеств. Искусная обработка дерева и металла, батики с растительными и геометрическими узорами традиционно выполняются мусульманами моро. А в таких ремеслах, как вышивка, плетение, ювелирное дело, изготовление фигур святых, масок и костюмов для мистерий, пальма первенства принадлежит представителям равнинных народов, принявших христианство. Кстати, почти 90% населения Филиппин — католики. Культура же юга страны, где в XV веке были образованы независимые

султанаты, оказывается в зоне влияния мусульманского искусства.

Традиционное жилище на Филиппинах — свайный дом, крытый пальмовыми листьями, — изначально не содержало ничего такого, что напоминало бы мебель. Сподвижник Магеллана Антонио Пигафетта писал: «Их дома построены из дерева, они поднимаются высоко над землей на больших столбах, и войти в них можно при помощи лестницы. У них такие же комнаты, как и у нас, и под домом они держат своих свиней, коз и домашнюю птицу».

По мнению европейцев, коренные островитяне вели однообразную, скучную жизнь, не особенно заботясь о ее эстетической составляющей. Большинство необходимых в нехитром быту предметов изготовлялось вручную.

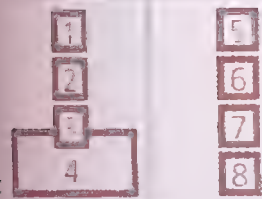
Внимание европейцев привлекли плетеные изделия — циновки, корзины, всевозможные емкости для хранения съестных и хозяйственных запасов. Все эти вещи были изготовлены аккуратно и красиво. Со временем местные умельцы по просьбе «странных белых» стали плести крайне необычные в этих краях предметы: кресла, диваны и даже шкафы. Богатым декором отличались накладки для торцовых частей диванных валиков и традиционных для Филиппин подушек.

Изготавливая мебель и аксессуары на европейский манер, островитяне постепенно приносили в изделия что-то свое. Тем более что заказчики всех времен не оставались равнодушными к пленительной красоте филиппинских орнаментов, насыщенных

геометрическими и растительными мотивами. Здесь традиционно предпочитают яркую цветовую гамму с преобладанием желтого — островитяне называют его королевским.

Для искусства южно-филиппинского региона характерны орнаменты окир, подразделяемые на «мужские узоры» построенные на растительных мотивах, и «женские узоры» состоящие из геометрических элементов. Это обусловлено технологией изготовления украшаемых предметов. Женским ремеслом у народа маранао, населяющего крупный южнофилиппинский остров Минданао, считалось ткачество и плетение, поэтому арсенал «женских узоров» составляют геометрические формы тканых и плетеных мотивов — зигзаги, треугольники, квадраты, свастики и т. п. Резьба по дереву и художественная обработка металлов были исконно мужским занятием. Технические возможности и стремление мастеров пластически моделировать поверхность стенных панелей, балок, сундуков, сосудов и шкатулок для бетеля породило различные варианты «мужских узоров» на основе волнистой линии и цветочно-лиственных побегов.

В орнаментальном искусстве народа маранао часто встречается изображение фантастической птицы сариманок. В домусульманский период (до XIV века) эта мифическая птица почиталась как покровитель рода, в дальнейшем она стала символом благополучия, процветания и доброй вести. На связь ее с водной стихией, от которой всегда зависела жизнь островных народов, указывает рыбка в клюве, а также подставка в виде большой рыбы или кита. Сама

1 В качестве экзотических аксессуаров можно использовать своеобразные плетеные кашпо. Их коническая форма отражает современные направления в дизайне интерьера, а традиционная для Филиппин техника плетения не менялась на протяжении веков и тысячелетий
2-4. Современные плетеные кресла и традиционный гамак, выполненные из абаки. Красители весьма редко применяются к этому материалу, поскольку его натуральные оттенки - от светло-бежевого до темно-коричневого — позволяют создавать орнаменты и обеспечивать эстетическое равновесие предметов интерьера. Абака, выделенная самим солнцем, приобретает цвет слоновой кости
5-8. Кресла, выполненные с использованием различных методов плетения из абаки. Внутри таких изделий, как правило, находятся стальные каркасы, обеспечивающие прочность. Вместо металла вполне годятся прутья дерева нито, которые по своей прочности ему не уступают
Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay»

птица слегка напоминает попугая или петуха: у нее длинный изогнутый клюв, декоративный хохолок и пышный хвост, иногда из узких перьев, но чаще из множества завитков, схожих с растительными побегами.

В деревянной орнаментике фигура сариманок ярко раскрашивается в традиционные для маранао цвета: красный, желтый, синий и белый. По местным верованиям, такая колористическая гамма обладает защитными свойствами. Разноцветное изображение птицы увенчивает крыши свадебных домов, включается в декор стен, сундуков и предметов домашней утвари, составляющих приданое невесты, как пожелание счастливой жизни и благоденствия. Популярность мотива так велика, что он используется в современной геральдике. Так, сариманок венчает церемониальный жезл Государственного университета Минданао.

В текстильной орнаментике, резьбе по дереву и художественном металле популярны узоры, содержащие стилизованные арабские надписи, широко используемые для украшения произведений декоративно-прикладного искусства у мусульманского населения Малайского архипелага и на юге Филиппин. В надписях обычно цитируют Коран, поэтому, как считают мусульмане, такой каллиграфический орнамент обладает большой защитной силой.

Филиппинские металлические изделия издавна украшались крупными растительными узорами с выделением центральной части и широкого бордюра. На клинках крисов — традиционного холодного оружия жителей Малайского архипелага и юга Филиппин — встречаются стилизованные фигуры ваянгов. Навершия рукоятей часто вырезались в виде головы попугая какаду, олицетворяющего королевское величие и знатность.

Колониальный стиль

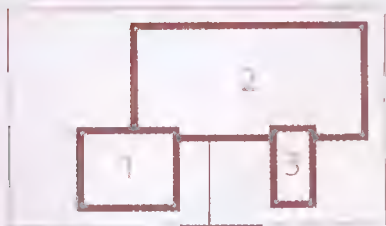
За три столетия своего господства на Филиппинах испанские колонизаторы научились строить удивительные дома, сочетаю-

щие в своем оформлении западные плоды цивилизации и восточную экзотику, прагматизм и романтику, элементы викторианского стиля и этнические мотивы островитян. Высокое строение из камня и дерева, окруженное колоннами и верандами, стало хрестоматийным образцом колониальной архитектуры, положившим начало ее бурному развитию.

Пришельцы хотели жить за океаном с теми же удобствами, что и на родине, не упуская при этом возможности обрести дополнительные. Постепенно европейские аристократы ввели в обычай чаепития на верандах. Вскоре они почувствовали себя на редкость комфортно, опираясь на плетеные спинки стульев, принимая воздушные ванны в удобных креслах-корзинках. А возвращаясь домой на материк, они обычно прихватывали с собой оригинальные «кресла-сувениры» тем самым способствуя популяризации плетеной мебели на континенте.

Шло время. Экзотические поделки островитян становились достойным украшением интерьеров колониальных домов, а затем началось их распространение в Европе и Америке. Из эксклюзивных подарочных сувениров они постепенно превращались в коммерческий товар. С наступлением

1-3. Фрагменты интерьеров и перекрытий современного филиппинского дома, построенного в традиционном стиле. Помимо деревянных балок здесь использованы бамбук, высушенные пальмовые листья, тростник. Это дом свайной конструкции, с тростниковой, как в старину кровлей и длинной открытой террасой со стороны моря и пляжа. Здесь много комнат, их двери выходят в просторный холл, где вечерами собирается вся семья. Плетеная мебель современного дизайна с этническими мотивами изготовлена из абаки и водорослей, отдельные ее элементы — из дерева. Большая циновка-ковер на полу выполнена из той же абаки

Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay»

XX века филиппинская мебель стала все активнее заявлять о себе на западных рынках.

Современный дизайн в колониальном стиле не только допускает, но и приветствует соединение старых и новых тенденций. Поставьте плетеное кресло сферической формы рядом с традиционным резным зеркалом, инкрустированным драгоценными камнями, и вы увидите, как один предмет будет подчеркивать другой. Чем ярче контраст, тем сильнее впечатление.

Предметы интерьера, отмеченные неповторимым тропическим очарованием, все больше привлекают современного челове-

1. Эклектичный интерьер с использованием различных этнических элементов. В керамике, скульптурных панно и чаще на переднем плане угадываются африканские мотивы. Плетеная подставка слева на полу — типичная для Филиппин, где сформировалось целое направление тяжелой плетеной мебели без углов, имеющей плавные, округлые формы. Углубление в центре подставки предназначено для кашпо или вазы, т.е. принцип функциональности сочетается с возможностью декоративного использования этого предмета даже в современном европейском интерьере, поддерживающем этнический стиль.
2. Низкий столик, характерный для Филиппин, органичен и в эклектичном контексте. Европейские дизайнеры, формируя интерьеры в филиппинском духе, часто привносят некоторые элементы других азиатских стран, в частности Японии, также тяготеющей к низкой мебели. Достигается определенный компромисс, когда кресла, которые в традиционном японском интерьере почти не используются, делаются очень низкими — чтобы сидящий человек находился на том же уровне, как если бы сидел на подушке или на каком-то возвышении на полу.
3. Консольный столик и зеркало. Аксессуары выполнены по принципу интарсии (инкрустация на мебели и других деревянных предметах), когда на основу заливается черная каучуковая смола, затем под воздействием термической обработки она доводится до состояния каучука и в нее впрессовываются элементы природных материалов, таких как кора, срез бамбука, перламутр.
4. Плетеная напольная ваза справа — очень высокая, ее «рост» составляет около двух метров. Внутрь вставляется небольшое дополнительное кашпо или другая ваза, меньшая по размеру, чтобы можно было поместить цветы или икебану.
5. Круглое кресло из абакки, пронитанной природной смолой.
6. Диван под названием «круассан», разработанный в духе этнического минимализма, сделан из традиционных филиппинских материалов, т.е. в его основе каркас из металла и прутьев нита, а снаружи — плетение из абакки. Изделие кажется эфемерным, хотя его воздушная, но при этом очень твердая структура гарантирует функциональность. Форма навеяна природными изгибами и национальными ремеслами. По-видимому, дизайнера вдохновил вид старинных филиппинских рыболовных снастей, состоящих из больших кругов, перемежаемых сетью. Нижняя часть дивана пуста, там могут располагаться какие-то предметы — журналы, постельные принадлежности и т.п. Изделие олицетворяет компромисс традиционно филиппинских мотивов и европейской трактовки этники.

Иллюстрации предоставлены редакцией журнала «Международный дизайн» (1) и галереи «АртШей» (2—6)

ка, постепенно переходя в разряд востребованных самой респектабельной публикой.

«Вязаная» мебель

Испокон веков плетение производилось вручную, а потому не очень быстро. При промышленном производстве для удешевления конечного продукта потребовалось механизировать некоторые процессы. Но все равно маленьким предприятиям, разбросанным по островам, трудно угнаться за переменчивым вкусом избалованного дизайнерскими экспериментами цивилизованного мира. Поэтому мебельные фабрики, работающие на привозном сырье, открылись в Италии, Испании, Германии, Франции... Они постепенно и стали доминировать на рынке.

Плетеная мебель, завоевав Европу, стала приносить немалую прибыль своим производителям. Начав свой творческо-коммерческий путь еще в 1909 г. с корзин и хозяйственных сумок, два брата Боначино весьма преуспели в тонкостях плетения, а через несколько лет стали золотыми медалистами выставок в Париже и Лондоне. Их дело оказалось настолько увлекательным и прибыльным, что до сих пор этот семейный бизнес процветает уже на двух фирмах, носящих имена братьев.

Продолжая триумфальное шествие по Европе и Америке, плетеная мебель рисковала утратить свою экзотичность. Многие ее образцы были поставлены на поток и в результате долгое время ассоциировались с изделиями эконом-класса. В России за плетеной мебелью прочно укрепился имидж дачной. Однако этот стереотип устарел и сегодня отношение к «плетенке» стремительно меняется.

Кроме стилизованных венских стульев, столиков для рукоделия и кресел-качалок, в этногалереях появились плетеные стойки для приемной, барные стулья, столы, не говоря уже о разнообразных, отнюдь не ширпотребовских, креслах и диванах. Можно подыскать уникальную авторскую модель для дома или для офисного холла. Можно подобрать современный гарнитур в филиппинском стиле или заказать специалистам разработку и оформление интерьера загородного дома, квартиры, офиса.

Сегодня плетеную мебель делают везде, где растут подходящие пальмы и водоросли — в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, на Тайване. Кроме того, сырье отправляют на итальянские и испанские фабрики, которые производят по-настоящему элитные и дорогие изделия. Цены на плетеную мебель, естественно, разные. Чем известнее производитель, тем она дороже.

Но известное имя — это, как правило, гарантия качества.

Замечено, что владельцы уличных кафе и ресторанов в южных странах все чаще отдают предпочтение не пластиковой мебели, а плетеной. Пусть она и дороже, зато выглядит очень эстетично, к тому же прочная и легкая. Кажется, будто ее, как кружево, связали на коклюшках, накрахмалили и явили миру, напоминая перегруженным проблемами людям об уюте и блаженном отдыхе.

Что же сегодня плетут в мире? Прежде всего — традиционные кресла, столы, стулья для загородных домов, живописных уголков сада, беседок. Но не только это. Мода на экостиль привела к появлению вполне солидных плетеных гарнитуров для спален, столовых, гостиных, кабинетов, кухонь, ванных комнат, прихожих. Этот перечень дополняют эффектные светильники, рамы для зеркал, газетницы, ширмы, вешалки, качели...

Сегодня Филиппины, как и прежде, славятся своей «плетенкой» и бесконечным многообразием аксессуаров. Но «плетенка» уже не та. Немало потребует обойти магазинов, чтобы встретить хотя бы одну плетеную вещь традиционной формы. В современном филиппинском дизайне эксперименты по смешению стилей перешли все допустимые границы.

1. Низкий столик в стиле ар деко, столешница выполнена в технике интарсии: дробленый бамбук впаив в древесную смолу. Кресла, сплетенные из пальмовых листьев, снабжены нарядными белыми сиденьями. На заднем плане — вытянутый силуэт светильника из разноцветной смальты. Тропические краски уравновешены европейской сдержанностью

2. Диван-круассан с декоративными плетеными подушками, изготовленными из абаки с синтетическими добавками. Плетение дополнено вставками из ткани бежевых, сероватых и зеленых оттенков. Первая подушка слева инкрустирована сегментами, вытисненными из кожи молодого кокоса, вторая — перламутром. Подушка справа целиком выполнена из сегментов кокоса. Кусок коралла на столике располагается на стальной подставке, как своего рода этническая натуральная скульптура, создающая колорит и приносящая в интерьер дух Океании

3. Ваза на переднем плане навеяна природной формой произрастающих на Филиппинах фруктов и тыкв, выполнена из черного каучука

4. Кресло из коллекции «Круассан» и плетеная круглая ваза на полу выполнены из высушенных водорослей. Форма вазы напоминает очертания морской губки или скелет морского ежа

5. Мебель из мастерской Аугусты — знаменитый стул в комплекте с весьма примечательным столом, аксессуары в стиле ар деко

Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay» (1–4) и галереей «Этно» (5)

«Плетенка» порой приобретает фантастические конфигурации, будоражащие воображение, рождающие удивительные образы. Расцветка изделий перестала быть исключительно натуральной. Но вместе с тем плетеные предметы интерьера вовсе не утратили своей утонченности, скорее обрели новый шарм. Этому способствовали не только смелые новаторства дизайнеров, но и расширение спектра материалов для плетения. Вместе с манильской пенькой, джутом, пальмовым волокном применяются морские водоросли, пальмовые листья, многие синтетические материалы.

Несмотря на то, что дизайн филиппинской мебели разрабатывают в основном европейцы, плетут ее в большинстве случаев все те же внимательные и терпеливые восточные руки.

На перепутье стилей

Большое стилистическое разнообразие, пожалуй, не присуще филиппинской мебели. А втискивать ее в прокрустово ложе какого-нибудь четко обозначенного направления было бы и вовсе несправедливо. Между тем, ценители филиппинской мебели неустанно предпринимают попытки «разложить по полочкам» главные ее особенности, выделив наиболее характерные.

«Морской» стиль впечатляет вариациями различных рыболовецких мотивов, подкупает демократичностью.

Колониальный стиль сегодня переживает очередную волну популярности. Он широко известен и потому в дополнительной характеристике не нуждается. Стоит, впрочем, отметить, что в филиппинском воплощении он создан не рабами и не пленниками, а свободными и вполне преуспевающими господами дизайнерами.

Стиль «диктатор» поддерживается клетчатым орнаментом, маленькими ящичками-бюро и тому подобным — как в известном кабинете Муссолини.

Экологический авангард — стиль, весьма популярный ныне на Западе, известный также под названием «экохоум». Эта мебель экологически чиста и во многих случаях эксклюзивна. Местные мастера изготовляют ее вручную, по проектам ведущих европейских, американских и азиатских дизайнеров. Результат — «мебель эпохи глобализации» отражающая некий синтез мироощущений.

Самый распространенный тип национальной филиппинской мебели — низкие сидения, столики и ширмы, но более лаконичных форм, чем, к примеру, в Китае. Довольно сдержанные по декору, изделия филиппинского происхождения выглядят благородно и всегда стильно. Материалы используются очень экзотичные для Европы, но обычные для Филиппин: красное дерево, абака, джут, каучуковая смола, бамбук, пальмовое волокно, а также кожа, причем весьма специфическая — кожа угря, кожа ската, кожа страуса.

На Филиппинских островах можно встретить дизайнеров, стремящихся по-новому переосмыслить формы ар деко. В их числе — чета Аугусти, муж Юрий и жена Риа, поле деятельности которых охватывает не только мебель, но и осветительные приборы, чаши, коробочки для драгоценностей. Семейство тяготеет к редким материалам. Неповторимо самобытны деревянные чаши, обтянутые очищенной от чешуи кожей снежной рыбы. А кожей угря могут обтягиваться даже весьма массивные предметы — например, ставший фирменным знаком Аугусти стул под названием «жираф» с

1 Плетеный филиппинский гарнитур, выполненный в духе минимализма, о чем свидетельствуют строгие геометрические формы диванов и очень низкого стола

2-4 Филиппинские изделия, иллюстрирующие разнообразие авторских интерпретаций в рамках ар деко

Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay» (1) и галереей «Этно» (2-4)

двумя параллельными изгибающимися сучьями вместо спинки.

Примечателен и стол Аугусти, декорированный пальмовыми листьями в каучуковой смоле. Интересен практикуемый супругами метод работы с перламутром: разбивая его на мелкие частицы, вручную обкладывают поверхность изделия. Достигается эффект «перламутрового полотна» обтягивающего, как атлас, предметы сложной неправильной формы.

Заслуженно ценится филиппинская мебель в духе минимализма. Строгость форм, отсутствие декора, компенсируемое природной красотой материалов, сдержанная цветовая гамма придают изделиям особый шарм. Низкие прямоугольные столы из монолитного дерева, шкафы и комоды, единственным украшением которых является естественная фактура древесины — если к этому добавить высокое качество исполнения, то изделия выглядят весьма респектабельно.

Интерьер

В профессиональном исполнении эффектны любые предметы филиппинской мебели, даже самые обычные. Наличие нескольких или даже одного такого предмета в доме способно видоизменить не только внешний вид обстановки, но и ее дух. «Знаковыми» предметами могут стать кровать крупного плетения из мягкой части пальмовой коры, ширма из абаки, напольные вазы из морских водорослей или снизанные из мелких ракушек, столики и кресла, инкрустированные кожей плода папайи.

Решающее слово в интерьере может «сказать» даже стул, если он покрыт сегментами отшлифованной скорлупы кокосового ореха. Не менее красноречиво заявят о неординарности вашей натуры тарелки и вазы, изготовленные из гнезд термитника, залитых натуральным каучуком. Произведет впечатление и табурет, сидение которого отделано кусочками панциря краба — что может быть экзотичнее?

Интересны вещи, способные ко всяким трансформациям. Например, гладкая столешница низкого круглого стола, набранная из срезов бамбука, может резко измениться, если перевернуть срезы полкой стороной наверх и поставить в них свечи. Получился уникальный подсвечник, напоминающий огромный именинный пирог. А низкий прямоугольный столик из бамбука тоже готов преподнести сюрприз: он устроен по типу пазла — из четырех столиков-скамеек разной величины.

Что касается обычной деревянной мебели, то она и без сюрпризов хороша в филиппинском исполнении. Простые, строгих форм столы и столики, а также шкафы, комоды и тумбочки из благородного тика — это мебель на века, ее можно передавать из поколения в поколение. Гладкие темно-коричневые поверхности таких предметов создают ощущение устойчивости, респектабельности.

Плетеная мебель — мебель на все случаи жизни. С ее помощью можно одинаково стильно обставить и жилые помещения, и офисные. Даже собранные вместе предметы из разных гарнитуров не дадут ощущения разнородности — мягкость линий и уют отличают плетеную мебель как таковую. Если речь идет об офисе, это могут быть

1. Ваза из мелких морских ракушек, снизанных в виде бус и наклеенных на основу
 2. Тумба и шкатулка украшены оригинальными аппликациями, зафиксированными с помощью каучуковой смолы
 3. Столешница, изготовленная из нарезанных колец стеблей бамбука, размещенных в деревянной основе и залитых каучуковой смолой
 4. Фрагмент плетения из абаки
 5. Эклектичный уголок интерьера составляют традиционный восточный стол со «звериными» пожками, парчовые подушки, стеллаж в духе минимализма. Определенный колорит вносят ваза в стиле ар нуво, полосатая драпировка и восточный барабан
- Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay» (1--4) и салоном «Галерея О» (5)

шкафы, этажерки, письменные столы, рабочие кресла, столы для компьютера.

Этим же стилизующим свойством обладают и плетеные аксессуары — вешалки, светильники, кашпо, вазы, газетницы и зонтовницы, корзины для бумаг и т. д. Рискнем даже высказать «крамолу»: обставляя и украшая помещение плетеными изделиями, при наличии вкуса можно обойтись и без помощи специалистов — абака сама по себе талантливый дизайнер, способный выстроить любой интерьер.

И все же особый шик и грацию плетеная мебель приобретает, попадая в руки профессиональных дизайнеров. Их присутствие идет ей на пользу как на стадии изготовления, так и в момент формирования интерьера. Тем более что требования, предъявляемые к мебели сегодня, очень высоки. Она должна быть конструктивной, ибо это качество во многом определяет ее востребованность и конкурентоспособность, а также разнообразной по фактуре и способам исполнения. А еще современная мебель должна открывать простор для неожиданных решений. С этой целью ее комбинируют с тканью, деревом, металлом, стеклом, кожей.

Обычно для удобства эксплуатации плетеный каркас дополняется мягкими комплектующими — матрацами, подушками, валиками. Часто используются вставки из мелких плетений на больших фасадных поверхностях. В платяных шкафах отлично смотрится гладкий каркас, выполненный из массива натурального дерева, в сочетании с плетеными плоскостями фасада.

Упрощенные профили стеллажей и классических стенок, ножки столов украшаются — столь же удачно, сколь и неожиданно — сплетенными в косички толстыми стеблями ротанга. У кроватей делают жи-

Современная вариация на тему колониального интерьера. Выбеленная абака в качестве доминирующего материала позволяет создавать нарядные «веревочные» гарнитуры цвета слоновой кости. В оформлении подушек ощущаются филиппинские этнические мотивы

Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay»

вописное решетчатое изголовье, которое может быть дополнено различными плетеными узорами. Достаточно стильными выглядят комплекты, сочетающие в себе массивный металлический каркас и плетение.

Плетеной мебелью не случайно восторгается весь цивилизованный мир. Благодаря усилиям талантливых дизайнеров она, не теряя экзотичности, соответствует статусу *haute couture*.

В заключение скажем: плетеная мебель, так же как и мебель, инкрустированная экзотическими материалами, может быть скромной и аскетичной, а может, наоборот, поражать ультрамодными всплесками романтического модерна. Обставив ею квартиру (а сегодня мебельные фабрики выпускают абсолютно все необходимые для дома предметы), вы добьетесь стилевой целостности вашего жилища, и результат непременно произведет самое лучшее впечатление даже на эстетически утонченных ценителей из вашего окружения.

Аксессуары

Филиппинские аксессуары прежде всего призваны радовать глаз и подчеркивать индивидуальность хозяев дома. Сочетание ретро и модерна встречается чуть ли не в каждой детали. Основной принцип — нетрадиционная форма и натуральные материалы. Особый интерес вызывает керамика: всевозможные вазы, кувшины, декоративные тарелки, лампы и подсвечники. Большой популярностью пользуются оригинальные вазы в форме бутылки с зауженным горлышком, раскрашенные в черно-белую полоску. Не менее привлекательны и деревянные вазы, обернутые в прозрачную плетеную оболочку. Многие вазы своими плавными перетекающими очертаниями напоминают художественные фантазии Дали.

На плетеные кресла и стулья часто кладут плоские подушки — шерстяные, кожаные или из других материалов

Любой нейтральный, не обладающий ярко выраженной стилевой концепцией интерьер можно преобразовать в эксклюзивный, используя вещицы одной из оригинальных авторских коллекций. Таким стилизующим началом обладают филиппинские изделия из металла и камня в исполнении известной дизайн-группы ENPEKEI, весьма преуспевшей в поиске новых идей.

Коллекция содержит множество фигур и фигурок, подсвечников, светильников, подставок под компакт-диски в виде фигурок людей, животных, птиц, рыб. При всем разнообразии вариантов изделия узнаваемы благодаря отчетливому дизайнерскому почерку, в котором прослеживается влияние как филиппинских, так и африканских этнических мотивов, и необычному сочетанию основных материалов — камня и металлических сплавов.

Помимо каменно-металлических фигурок, в коллекции имеются светильники разнообразного дизайна — плетеные, украшенные стразами, металлическими подвесками и другими декоративными элементами.

Дизайнеры группы ENPEKEI позаботились и о более крупных предметах интерьера, великолепно дополняющих коллекцию и позволяющих на ее основе воплощать необыкновенные решения, формирующие интерьер. Это каменные столы с расписными ножками, декоративные панно и рамы для зеркал, а также «хит» коллекции — металлическая ширма, украшенная стразами и расписанная натуральными красками. В аналогичном клю-

че работают художники дизайн-студии TAMBULI, сохраняя при этом свое авторское лицо. Используя сплавы металлов и морской камень, они создают уникальные предметы интерьера, для которых характерны свободная композиция и чистота линий.

Огромное значение филиппинские дизайнеры придают освещению. Настольные лампы с ярким мозаичным декором, подвесные светильники, стеклянные фонари, торшеры из рисовой бумаги и бамбуковые подсвечники создают в доме уют и атмосферу отдыха.

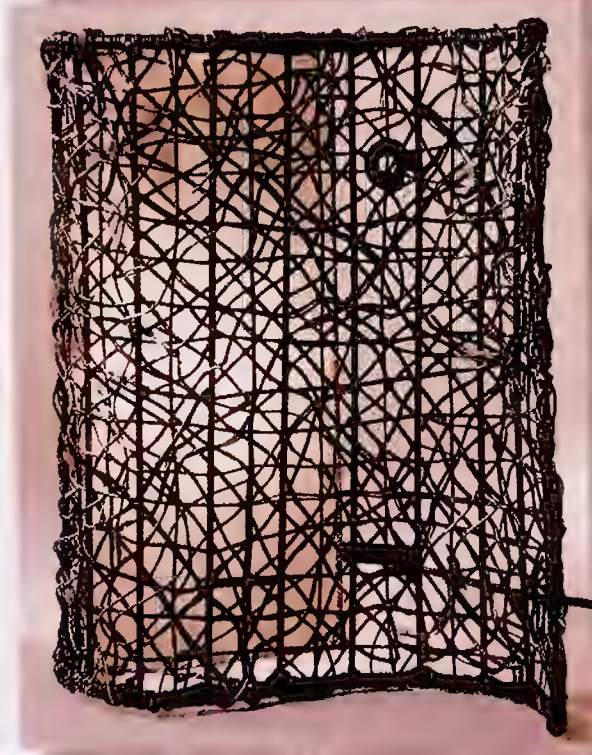
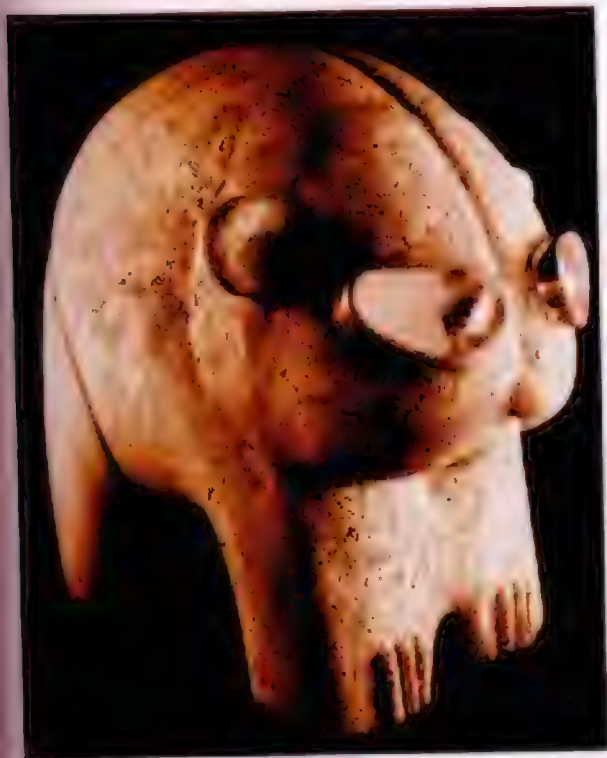
Стремление к гармонии с природой, выражаемое путем ультрасовременных дизайнерских решений, присуще художникам филиппинской дизайн-студии LOCSIN INTERNATIONAL, известной на российском рынке удивительными авторскими работами. Особо следует отметить коллекцию напольных и подвесных светильников. Свыше 130 видов «светящихся объектов», включая ширмы и столики, выполнены из натуральных материалов, таких как рисовая бумага с вкраплениями листьев и цветочных лепестков, абака, шелк. Специальная обработка обеспечивает безопасность и надежность в эксплуатации столь экзотических электроприборов.

Когда многие предметы интерьера по воле дизайнерского замысла излучают мягкий свет, окружающий мир просто-таки на глазах меняется в лучшую сторону. Создается особое настроение, располагающее к полноценному отдыху, а также к доверию и взаимопониманию.

- 1 Забавные фигурки аборигенов являются подставками под компакт-диски
- 2 Оригинальный подсвечник в виде цветущего дерева со стеклянной чашей для свечи. Цветы изготовлены из натурального шелка, обработанного формообразующей огнестойкой пропиткой
- 3 Ротанговый слон из «плетеной» серии статуэток
- 4 Настоящим открытием в области дизайна осветительных приборов является коллекция LOCSIN INTERNATIONAL, характерная неожиданными световыми решениями, в числе которых — светящаяся ширма (справа внизу). Яркой самобытностью отмечены стилизованные фигурки людей и животных, выполненные из камня и металла в современной манере художников дизайн-студии TAMBULI

Иллюстрации предоставлены сетью галерей «Дигри»

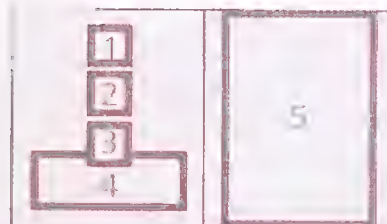

Обязательные элементы филиппинского интерьера — разнообразные декоративные шары. Шар как идеальная фигура должен непременно присутствовать в каждом доме. Стекланные и плетеные, деревянные и каменные шары сделают эффектным любой интерьер — от колониального, до современного урбанистического.

Материалы и технологии

Своей экзотичностью филиппинская мебель обязана прежде всего деревьям, кустам, вьющимся растениям и водорослям, произрастающим только в тропических странах. К услугам дизайнеров — пальмовые листья, кора, тропические плоды. В ход идут скорлупа кокосовых орехов, каучуковая смола, ракушки, гнезда термитов и другие дары моря и джунглей.

Плетеную мебель изготавливают из морских водорослей, бамбука и манильской пеньки — волокна, получаемого из листьев

1-3 Декоративные шары, выполненные в различных техниках. Шар как идеальная и наиболее гармоничная фигура способен устранить дисбаланс не только в интерьере, но и в психологическом состоянии человека. На Филиппинах можно встретить шары из разных материалов — деревянные, из папье-маше, плетеные, пластиковые и т.д. За основу может быть взят кокосовый орех, пластиковый или проволоочный каркас. На поверхность круглой заготовки наносится слой смолы, надежно фиксирующий фрагменты дерева, коры или перламутра, спилы бамбука. Вторично покрытые смолой шары готовы к «употреблению»

4. Справа — рамка и ваза, выполненные в технике «капля солнца в темной воде», демонстрируют великолепные декоративные свойства распиленного на кольца бамбука, залитого древесной смолой. Слева — срезы ракушек мидий, зафиксированные смолой, создают «морскую» концепцию декора

5 Минимализм не чужд филиппинским дизайнерам, что и подтверждает современная композиция, сформированная на основе местных материалов, технологий, этнических мотивов

Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay»

тропического растения семейства банановых, известного под названиями «текстильный банан» и «абака». Саму манильскую пеньку, а также веревки и канаты из нее также называют «абака». Весьма популярными материалами являются джут и пальмовое волокно.

Абака может служить тросом для автомобиля, а в старину прочнейшие канаты из абаки использо-

Что касается цвета, то многие дизайнеры обходятся без красителей, поскольку в серо-бежевой гамме, о которой позаботилась природа, изделия смотрятся великолепно. Иногда пальмовый жгут в процессе его изготовления отбеливают, реже тонируют.

Спектр материалов дополняют морские водоросли, бамбук, ивовая лоза, болотный тростник, прутья дерева бури, скорлупа кокоса (коричневая у спелых плодов, белая — у недозревших), полимерные волокна, конский волос, кожа бизона и других животных, веревки, техленты и пр.

У каждой фирмы, специализирующейся на изготовлении мебели, есть свои производственные секреты, которые заключены прежде всего в специфике очистки и вымачивания исходных материалов, а также в способах плетения. Чтобы создать требуемый изгиб, необходимо не только время, но и особая технология (так было и у Тонета — родоначальника гнутой мебели в Европе).

Эффектно выглядят плетеные гарнитуры черного цвета, покрытые лаком или натуральной древесной смолой. Производители отмечают, что краска на этот материал ложится очень ровно, фактически впитываясь в поверхность. Она просвечивается сквозь волокна, из-за чего цвет мебели становится приглушенным, естественным.

Плетеная фактура мебели хорошо сочетается со стеклом (делают, например, стеклянные столешницы для плетеных журнальных столиков), иногда — с металлом: встречаются гарнитуры, сформированные из стола на тонком металлическом каркасе и плетеных стульев. Чтобы придать мебели оригиналь-

лями в кораблестроении. Сегодня ее чаще используют не просто как надежную веревку, а в качестве одного из основных материалов для изготовления мебели и всевозможных аксессуаров, дополняющих интерьер. Плетеный каркас из абаки образует тонкую вязку, неповторимый кружевной узор.

Не менее эффектны элементы интерьера, выполненные из других «веревочных» материалов. В таких целях успешно применяется жгут сантиметровой толщины из пальмового волокна. Мастеров привлекают гибкость, эластичность и богатая текстура этих жгутов и веревок. Изготовленные из них изделия не только не уступают ротанговым, но и обладают целым рядом эстетических преимуществ. Их способность принимать любые формы, вплоть до самых фантастических, позволяет создавать образцы мебели, сочетающие ультрасовременные тенденции с этническими мотивами.

- 1 Классические формы предметов мебели — прекрасная основа для формирования индивидуального решения. Множество светильников, рамок и других аксессуаров объединены общими штрихами
- 2 Оригинальный филиппинский комод, получивший название «африкэст» (african chest). Необычная форма и своеобразный декор сближают его с изделиями в стиле ар деко. Комод облицован треугольными пластинами из кожуры кокосового ореха, при этом создается эффект кракле. Передняя часть изделия отделана кожей цвета слоновой кости, это означает, что ее верхний слой был снят. Цвет боковых сторон — шоколадный, с оттенком красного дерева
- 3, 4 Ультрасовременные интерпретации филиппинских интерьеров
- 5 Плетеные стулья и ширма составляют комплект, с помощью которого можно формировать интерьеры различных помещений

Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay»

ный вид, ее обрабатывают специальными растительными красителями — синим, зеленым, красным. Хотя самыми популярными остаются все же древесные оттенки — от золотистой сосны до темного ореха.

Повышенный спрос на плетеную мебель привел к тому, что некоторые производители начали заменять натуральное сырье искусственными материалами, например крилоном, кевлароном и пр. Но стоимость подобных изделий, увы, не меньше натуральных. Выпущенные фирмой «Alias» еще в 1975 году стулья «Spaghetti» (сделанные, конечно же, не из макарон) сразу обратили на себя внимание. Их даже поместили в музей современного искусства в Нью-Йорке. Но на мебельном рынке особого ажиотажа они не вызвали. Впрочем, все еще впереди.

Пластиковый джут, веревки, прочная хлопковая тесьма, металлические сетки или бумажные волокна, полосы кожи, металлические прутья являются прекрасным материалом для дизайнерских экспериментов. Выполненные из них предметы привлекают новизной и оригинальностью трактовки. Достаточно необычно выглядит мебель, сочетающая алюминиевый каркас и полотняные переплетения, стальную массивную основу и воздушные, прозрачные, как паутинки, вставки из ротанга.

Эффектно выглядит столешница, декорированная пальмовыми листьями в каучуковой смоле: на деревянную основу наносится слой темной или светлой каучуковой смолы, и в нее погружаются скрученные пальмовые листья. Часто в одном произведении совмещаются и те и другие виды обработки материала, за счет чего достигается декоративный эффект.

В качестве материала активно используется и бамбук, который, кстати, также может быть залит каучуковой смолой. Дизайнеры применяют разные способы укладки бамбука, например китайский, позволяющий получить красивый геометрический орнамент. Не менее интересный узор мо-

жет быть также выложен из поперечного среза бамбука

Кокосовый орех является одним из основных материалов на Филиппинах. Он интересен тем, что когда из кожуры выпиливаются небольшие пластины и монтируются встык друг к другу, то за счет распрямления сферической поверхности кожуры образуются трещинки, называемые «кракле» — так же, как трещины на глазури фарфора в декоративном искусстве. А когда со скорлупы кокоса снимается верхний слой, то она имеет цвет светлого кофе с молоком или даже слоновой кости. Если же верхний слой оставляется, то кожура будет цвета шоколада.

В числе наиболее экзотических отделочных материалов — натуральная кожа ската. Обычно она имеет темно-серый оттенок, но ее красят в различные цвета, из которых особенно популярны белый, кофейный и черный. Не менее колоритна кожа страуса, украшенная своеобразными пупырышками, остающимися после удаления перьев. К редким материалам можно отнести кожу ног страуса. Этот материал привлекает специфическим эллипсовидным рисунком, характерным для лап крупных пернатых. Она также подвергается окраске. Для ухода за предметами и деталями интерьера из этих материалов используются специальные средства для кожи, сходные с теми, которые производятся для обуви.

Еще один малоизвестный в России материал — кожа снежной рыбы, очищенная от чешуи. Она применяется, например, для обтягивания внешней стороны декоративных деревянных чаш и крепится к основе путем приклеивания.

Благодарным и широко востребованным декоративным материалом является перламутр, крупные и мелкие фрагменты которого прекрасно ложатся на клеящую основу — каучук. Для создания различных предметов интерьера — от маленьких рамок для фотографий (зачастую двусторонних) до объемных ваз сложного волнооб-

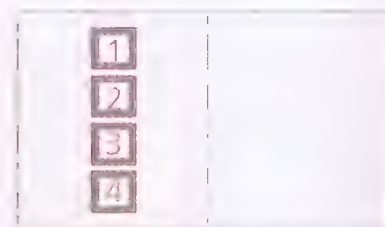
разного силуэта — используют перламутр разных оттенков — как светлый, от белого до голубовато-серого, так и темный, фантастически загадочный.

Пластичная каучуковая смола не только надежно фиксирует и «крепко держит» различные декоративные материалы, будь то срез бамбука, кусочки перламутра или волокна кокоса, но и защищает их от превратностей окружающей среды, в том числе перепадов температуры и влажности, а также от физического воздействия.

На каучуковую основу крепится и распущенный бамбук с характерными темными полосами на волокнах в тех местах, где располагались кольца, и разбитая ракушка — красная или желтая, которая укладывается мозаикой на столешницу или другую деталь интерьера. Смола может подкрашиваться в тон ракушкам. В руках профессионального дизайнера облагороженный предмет обретает статус эксклюзивной вещицы.

Нередко в одной модели успешно сочетаются несколько материалов, взять хотя бы консоль из красного дерева, декорированного перламутром и кожей ската. В качестве закрепляющего вещества использован каучук, некоторые особо хрупкие деревянные детали усилены металлом.

В России не пользуются популярностью предметы интерьера, обтянутые пергаментом, так как этот материал не выдерживает колебаний температуры и уровня влажности, свойственного нашему климату. Вещи, украшенные пергаментом, приходится часто реставрировать, так как он рассыхается на швах и сгибах.

1-4 Дерево, глина, каучуковая смола, кожура пангасиуса, листья растений — далеко не полный перечень материалов, которые понадобились филиппинским дизайнерам для изготовления этих предметов интерьера

Иллюстрации предоставлены галереей «ArtPlay»

Индонезия

Красота
этой страны
поразила богов,
и они наделили
местных мастеров
особым даром:
плести из ротанга
и вырезать
из тика мебель,
успокаивающую глаз
и ласкающую тело.
Они создали ди-
зайнеров, способ-
ных сотворить
интерьер для неги
и блаженства.

Индонезия — поистине фантастическая страна. Она поражает тропической роскошью природы и ярким своеобразием культуры, которая сохранила обычаи аборигенов, впитала традиции переселенцев из Индии и Китая, восприняла и трансформировала плоды напористого влияния европейских колонизаторов и миссионеров.

Здесь благополучно соседствуют дворцы султанов, индуистские и буддийские храмы, в том числе такие исполины, как знаменитый Боробудур на острове Ява — величественный комплекс конца VIII — начала IX века. Это гигантская пирамида, являющая собой модель буддийского мироздания. Три верхних яруса украшены 72 ступами, внутри каждой — статуя Будды. Венчает пирамиду самая большая ступа — символ высших сфер. Стены пяти нижних ярусов покрыты уникальными рельефами. Два с половиной километра каменных «страниц» содержат сцены из старинных легенд или повествуют о жизни Будды. Жизнь Индонезии идет своим чередом.

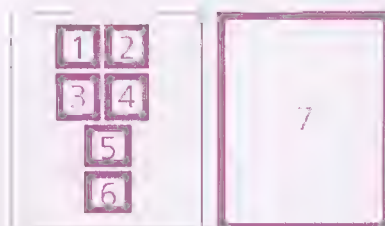
Эта страна подарила миру немало шедевров в различных областях искусства и народного творчества. Традиционные ремесла и эксклюзивные изделия за последние двести-триста лет неоднократно будоражили коммерческое воображение заезжих деловых людей, желавших вести торговлю либо организовать нечто подобное — как у себя на родине, так и здесь, на островах. Однако индонезийцам не страшна конкуренция.

Мелкие промыслы не закрылись, изделия не исчерпали своей самобытности, а гениальные кустари не перевелись под натиском технического прогресса. Работы многих местных мастеров декоративного плетения, художественной резьбы, батика закономерно оцениваются экспертами на уровне произведений высокого искусства.

Новый виток в развитии переживают буквально все художественные ремесла Индонезии, в частности ювелирное дело,

мастера которого преуспели в изготовлении прелестных женских украшений, столовой посуды и сувениров из серебра. На широкую ногу поставлена обработка алмазов и драгоценных камней, а также работа с металлом, в том числековка кинжалов и других видов холодного оружия.

На благодатной культурной почве буйно развиваются дизайнерские фантазии, в том числе в области интерьера. Страна знаменита уникальными мебельными изделиями — как плетеными так и цельнодеревянными, как мягкими так и твердыми. Индонезийские краснодеревщики знают толк в материалах и технологиях, а еще им

- 1–2 Лаколичные скульптуры, предназначенные для ритуалов культа плодородия. Едва угадываются слившиеся в каменном объёме фигуры — мужская и женская. XIX в.
- 3 Деревянная фигурка — временное пристанище душ предков. Деревянное «тело» слегка тошировалось. Дерево, резьба, ткань. Первая половина XX в.
- 4 Эта фигурка столь фривольного вида на самом деле — древнее средство связи. Такими шеевыми барабанами, которые использовались как сигнальные, в обязательном порядке «оснащаются» все деревни. Без них также не обходился ни один земледельческий обряд. Вырезанным из выдолбленного ствола дерева барабанам придавали вид мужской фигуры с нарочито нарушенными пропорциями, что подчеркивало связь этого образа с древними культами плодородия. Съёмный фаллос служил битой. Красный цвет — цвет крови и ярости — символизировал жизненные соки земли. Конец XIX в.
- 5 В таких изящных пирамидальных ларях, состоящих из нескольких отделений, в середине XIX в. держали лекарства. Декор — резьба и позолота. Ларец-постамент может служить для хранения благовоний, предметов культа, для установки ароматических палочек.
- 6 В XVIII в. ни одна уважающая себя дама не обходилась без такого мини-комода — прообраза трюмо. В ящичках, украшенных позолотой, модницы из высшего яванского (батавского) общества хранили косметику — исключительно натуральную.
- 7 Кружево резного карниза, ажурные кованые перила, легкие, парящие колонны отделяют переднюю веранду достаточно типичного индонезийского дома от улицы. Бродить по таким улочкам в старом пригороде — как будто оказаться в другом веке.

Иллюстрации предоставили: галереи «Матахари» и «Мир ратана»

ведомы многие «тропические» секреты красоты и уюта, вплоть до самых древних.

Между прочим, не случайно островитяне столь виртуозны в искусстве резьбы по дереву. Существует мнение, что в древние времена орнамент, нанесенный резчиком на предмет культа, имел четко определенную смысловую нагрузку, служил средством общения с высшими силами.

Народная архитектура представлена различными типами жилищ: хижинами, легкими каркасными свайными домами, строениями с седловидными крышами, характерными для Суматры, традиционными яванскими домами, имеющими пирамидальную кровлю.

Вперед, к традициям

Бали и Ява — достойные представители страны изумрудных островов, число которых превышает 13600. И хотя далеко не все они обитаемы, перечисление присутствующих Индонезии культурных тенденций и традиций в рамках одной статьи — задача невыполнимая. Ограничимся двумя островами, двумя тропическими мирами самой многоликой на планете страны.

На протяжении своей богатой истории

Ява отбирала для себя все, что считала приемлемым, соприкасаясь, порой принудительно, с культурами и менталитетами многих стран и народов. В древности интенсивно влияли индийские религиозно-философские системы буддизма и индуизма, с XIII века — ислам. Но Ява осталась Явой. Посетивший ее великий индийский поэт Рабиндранат Тагор писал: «Здесь я во всем вижу Индию, но не узнаю ее».

Традиционный яванский дом — прямоугольный или квадратный в плане, стоит на кирпичном или глинобитном цоколе, имеет каркасно-столбовую конструкцию. Пирамидальное завершение четырехскатной кровли — напоминание о древних башнеобразных храмах (чанди) и мифической горе Меру.

Крышу с пирамидальным выступом кроют бамбуковой дранкой, высушенными листьями пальмы или керамической черепицей — те, кто побогаче. Деревянный конек украшают геометрической резьбой. Сбоку пристраивают веранду, через которую и входят в дом. В прошлом окон в доме не было, сейчас делают, но небольшие.

Традиционный яванский дом знати состоит из трех самостоятельных частей. Каждая часть имеет свое название и функциональное назначение. Из веранды (пендопо), где принимают гостей, а раньше селили женатых сыновей и приезжающих родственников, узкий проход ведет во внутренние покои, собственно жилую часть — далее. Здесь находится место для ритуалов и медитации — кробонган, куда имели доступ только члены семьи (что-то вроде ложа с пологом и украшенными резьбой тиковыми опорами), и собственно спальни, которые называют «сентонг». Для бытовых нужд иногда по бокам пристраивали узкие помещения с навесами.

В традиционном интерьере мебель практически отсутствовала. Вдоль стен стояли разной ширины лавки, на которых днем помещалась утварь, а ночью раскладывалась постель.

1 Европейский интерьер, стилизованный в духе индонезийского с использованием эклектичных предметов азиатского происхождения. На стене так называемые флаги — длинные резные панно, расположенные вертикально. Мягкий диван украшен подушками, обтянутыми экзотической тканью. Справа типичный индонезийский шкаф-стеллаж, слева китайские табуреты и ширма, изготовленная из старинных китайских дверей, верхнюю часть которых украшает виртуозно исполненная сквозная резьба, а нижнюю — резьба с позолотой. Настенный светильник в обрамлении кованых завитков, миниатюрная настольная лампа на тумбочке и высокие свечи в строгих подсвечниках, стоящие на столе, придают обстановке романтический характер

2-4 В интерьерах, созданных итальянскими дизайнерами, четко прослеживаются мотивы колониального стиля

Иллюстрации предоставила редакция журнала «Мезонин»

Большая кровать с пологом для хозяев дома появилась только в XIX веке, впрочем, как и другая европейская мебель — столы, стулья и т.д.

Непременными аксессуарами традиционного яванского интерьера служили многочисленные изящные коробочки и ящички для хранения припасов, а также специальные подносы на ножках — на них, украшенных цветами, подавали пищу. Интерьер дополняли светильники из бронзы и терракоты, лампы с благовониями. Опорой сидящим служили деревянные валики, а пространство отделя-

лось драпировками

В колониальный период внедрялись привычные для европейцев архитектурные формы. Возводились форты и другие оборонительные объекты (до настоящего времени сохранились остатки крепости Батавия в Джакарте). Получил распространение голландский тип каменного одноэтажного дома на высоком цоколе с красной черепичной крышей и ромбовидными окнами. Строились пышные католические соборы в псевдоготическом стиле и более скромные протестантские церкви. В конце XVIII — первой половине XIX века появились постройки в стиле «классический ампир». В начале XX века получают распространение сооруже-

ния, стиль которых соответствует определению «тропический модерн»

Значительное влияние на яванский стиль оказал европейский неоклассицизм, который и сегодня является доминирующим в здешней архитектуре и дизайне. Ведь как такового колониального стиля по сути и не было, существовали лишь колониальные разновидности европейских, главным образом английских, архитектурных и мебельных стилей. При этом образцы интерьера, возрождаясь уже в местном материале, претерпевают соответствующие местным традициям изменения, слегка огрубляясь и приобретая особую прелесть примитивизма. В таком видоизмененном качестве яванская мебель возвращается в Европу и Штаты, имея всюду большой успех.

Бали

Традиционное жилище на Бали, как и на Яве, — наземное. Жилой дом (ума метен) расположен у почетной стороны усадьбы — северо-восточной, «обращенной к горе». Прямоугольный в плане дом с двускатной крышей стоит на каменном цоколе. Столбы и балки — из твердых пород дерева. Низко свисающая тростниковая кровля скрывает стены. Их делают из цельного бамбука или двойных циновок. Кстати, это единственная постройка в усадьбе, которая имеет стены. Глинобитный пол также застилают циновками. Окон нет, свет проникает через низкую входную дверь. Открытая веранда служит для приема гостей, а ночью — спальней. В усадьбе есть еще несколько открытых павильонов, где спят дети. У северо-восточной стены находится семейное святилище.

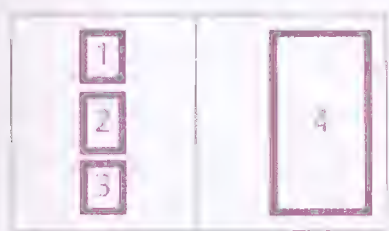
Это — история. Сейчас остров Бали ассоциируется с новой волной в архитектуре и дизайне Востока. Феномену, называемому балийским стилем, посвящены бесчисленные книги по искусству, архитектуре, оформлению интерьера. Этот остров, который многие считают земным раем, стал местом притяжения для художников, архи-

текторов, дизайнеров — как с Востока так и с Запада, привлекаемых не только волнующе прекрасной природой, но и строительным бумом, начавшимся благодаря развитию туризма.

Привнесенный «неофитами» свежий взгляд, новые технологии в сочетании с местным колоритом, веками отточенным мастерством и богатыми традициями не только дали мощный толчок возрождению балийского стиля уже в современном варианте, сообщив ему слегка космополитичный оттенок, но и сделали его своего рода глобально востребованным эталоном среды для отдыха — Haute Couture.

Что же касается мебели, то здесь мы встречаем очень интересные современные вариации на традиционные балийские темы.

Так, кровать, изготовленная из четырех цельных грубо отесанных прямоугольных чурбанов, служащих опорами, и не менее «первозданный» деревянный настил янтарного оттенка представляют собой чудесный

- 1 Трехстворчатые ширмы, выполненные в различных стилях, традиционно защищали от постороннего взгляда вход во внутреннюю часть дома
- 2 Современные индонезийские дизайнеры работают в разных стилях — от минималистического гарнитура до хай-тек-кушетки, которую вполне можно рассматривать и как скульптурную форму
- 3 Кровать — сделана в Индонезии и... типично китайская. Искусная резьба старых мастеров — декор, характерный также для кробонгана
- 4 Интерьер в колониальном стиле, причем очень характерный, это подтверждают и два зеркала по обе стороны от двери, и сама дверь с резьбой китайского рисунка. Мода на такие «салютные» двери в жилых домах объяснялась довольно просто: они не мешали проветривать помещение, что для тропиков очень важно. На переднем плане — стулья по мотивам бидермейеровских, с характерной для яванских мастеров тройной вертикальной планкой. Небольшой стол для игры в карты. Колорит Востока присутствует и в подборе аксессуаров, о чем свидетельствуют ротанговое полотно столешницы и сидений стульев, резная отделка зеркальных рам, туалетные столики на высоких ножках, напольные вазы

Иллюстрации предоставила компания «Зен Арт»

образец пост-модерна. Причем все используемое дерево или искусно состарено, или действительно старое. На упомянутый «янтарный» настил небрежно брошена белоснежная перина. Композицию завершает туалетный столик, в роли которого — деревянная, также основательно состаренная, лавка на двух пнях.

Весьма экзотичен, правда, трудно сказать, насколько удобен, своеобразный шезлонг из цельного куска тика, причудливо изогнутого и помещенного на нарочито грубые деревянные чурки. Во всяком случае, на открытой веранде в окружении живой природы и в сочетании с тропическими аксессуарами он смотрится довольно стильно.

Сохраняя узнаваемость традиционной мебели, индонезийские дизайнеры стремятся по максимуму использовать естественную пластику привычного материала, высвобождая его природную красоту.

Корзины

Все начиналось с корзин. Их плетение с давних пор стало уважаемым ремеслом, распространенным по всей Индонезии. Выбор материала широк — от ротанга до бамбука и морских водорослей.

Жизнь вносила свои коррективы, обогащая жилища предметами обстановки, однако деревенский интерьер долгое время не знал ни шкафов, ни комодов, ни буфетов, а состоял из простых табуретов, сундуков, невысоких рабочих столиков и, естественно, циновок. Вся утварь, одежда, украшения, продовольствие и предметы

культа хранились в сундуках, как правило, богато декорированных резьбой, и разного рода корзинах — прочных, легких и удобных для переноски.

Корзины можно отнести к самым древним и в то же время современным предметам интерьера. Их формы весьма разнообразны — корзины могут быть круглыми, цилиндрическими, прямоугольными, грушевидными и более сложных конфигураций. Размеры варьируются от крохотных до соизмеримых с предметами мебели.

Знатоками местного колорита и дизайнерами особо ценятся корзины, изготавливаемые умельцами с острова Ломбок, самого восточного в Индонезии. В производстве корзин обычно заняты три семьи — с учетом узкой специализации. Одна семья обеспечивает сбор и обработку сырья, другая из готового материала плетет корзины — сначала сооружают корпус, а затем его оплетают.

И, наконец, третья семья занимается самой тонкой работой — изготовлением резных деревянных фигурок, часто украшающих корзины. Это могут быть герои местного эпоса, например богиня Южного моря в виде женщины-рыбы с пышным бюстом и изящно изогнутым хвостом. Популярны фигурки петуха — символа солнца и новой жизни, начинающейся с каждым рассветом, или ящерицы — символа домашнего очага и плодородия.

Фантазия мастеров не знает границ, без устали создавая невиданных зверей или заставляя, допустим, человеческую фигур-

1–4 Технология изготовления индонезийских корзин, включая многие способы украшения изделий, имеет тысячелетнюю традицию. Похоже, годы их не старят. Ротанговое плетение со временем слегка темнеет, однако не теряет своей прочности и приобретает особый блеск, становясь еще красивее.

5–7 Плетеная мебель оригинальной конструкции и продуманно эргономичной конфигурации манит и располагает к отдыху

8–10 Комплекты плетеной мебели, выполненной из ротанга. Популярные столовые гарнитуры в современном исполнении с использованием сочетания плетеных фрагментов с деревянными и коваными деталями. Плетеная столешница может быть покрыта стеклом, под которым иногда оставляют зазор для размещения декоративных элементов или, допустим, предметов коллекционирования

Иллюстрации предоставили: «Мир ротана» (1–4), «Матахари» (5–10)

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

ку принимать позу лягушки, а обезьянку — бить в барабан. В руках профессионала кусок дерева приобретает узнаваемые очертания уже через полчаса. Порой деревянные умельцы проявляют грубоватый, доходящий до гротеска, юмор, воплощая в резьбе смелые эротические фантазии — совсем как в русском лубке. Впрочем, корзины со скабрёжными фигурками хорошо раскупаются туристами.

Но и по сей день корзины на островах — это не только сувенирный бизнес. Так, например, во время свадебного обряда обязательное угощение — пирог — подают в церемониальных корзиночках, эксклюзивных по своему исполнению. На кофейных плантациях до сих пор предпочитают пользоваться традиционными корзинами, круглыми или овальными, с деревянным прямоугольным днищем и плетеными лямками.

В современном интерьере корзины являются признаком этностиля, хотя с не меньшим успехом участвуют в создании иных стиливых решений. Интересны ансамбли, состоящие из корзин и корзинок разных размеров. Занятно выглядит набор корзин, сконструированный по типу матрешки, когда несколько штук вкладываются одна в другую, постепенно уменьшаясь.

Эффектна коллекция корзин, свободно размещённая на стеллажах вдоль одной из стен кухни или прихожей. Правда, сторонники практического использования декоративных элементов не позволяют вещам стоять без дела. Так, высокая узкая корзина легко превращается в удобную подставку для зонтов или тростей, большая корзина с твердыми крышками — в столик для настольных игр, а корзины поменьше — в пуфики. Изящные миниатюрные корзинки-шкатулки годятся для хранения мелочей.

В гостиной практически любого стиля уместны корзины с цветами, на кухне — ещё и с овощами, фруктами, крупами. Красивы корзины и сами по себе. От них веет теплом домашнего очага, а этот эф-

фект никогда не бывает лишним, если речь идет о жилье.

Мебель из ротанга

Как известно, спрос на изделия из натуральных, экологически чистых материалов продолжает расти во всем мире. Тем более если речь идет о предметах мебели, которые можно смело эксплуатировать как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе и даже в сауне.

За годы и века общения с европейцами жители Индонезии научились плести любую мебель, вплоть до столов, шкафов, этажерок и тумбочек. Не отказались местные умельцы и от прежнего, сформированного вековыми традициями, ассортимента. Техника плетения корзин, ширм, циновок, предметов быта шлифовалась веками. В ход шли стебли лианы, водоросли, пальмовые листья и даже солома. Изделия старательно орнаментировались геометрическими узорами, украшались аппликациями, мелкими ракушками, скорлупой кокосового ореха, панцирем черепахи, бисером, кожей. Все это — и орнаменты, и спектр материалов — пригодилось в создании предметов современного интерьера. Этнический ресурс не исчерпан и до сих пор.

Сегодня основным источником материала для плетения мебели является ротанговая пальма — лиановидное тропическое растение с гибкими стеблями, длина, диаметр и фактура которых позволяют изготавливать предметы самых разных конфигураций. Как тропический материал ротанг привычен к перепадам влажности, температуры и давления, изделия из него не подвержены деформации при резких изменениях погодных условий и тепловых режимов. Мебель из ротанга изготавливается вручную, с минимальным применением промышленных способов обработки, поэтому каждое изделие является своеобразным художественным произведением.

Приятно обзавестись уютным гарнитуром, способным создавать романтическое

настроение и даже русской зимой навевать мысли об изумрудных островах с лазурными лагунами. Для этого достаточно двух изящных кресел, низкого столика и диванчика, зовущего расположиться и помечтать. Весь комплект, составляющий это плетеное чудо, выполнен, как правило, в стиле этно, исключительно из ротанга.

В числе наиболее оригинальных и столь же практичных изделий — узкие комоды ротангового плетения. Иногда встречаются плетеные выдвижные ящики. Вместе с плетеным корпусом они составляют на редкость самобытную конструкцию — этакий «корзинчатый» комод. Он вызывает умиление и восхищение, поскольку не часто увидишь столь органичное сочетание красоты и функциональности. Не менее любопытны и полочки-«уголки», также плетеные из ротанга.

Неокрашенная лиана, покрытая лаком, прекрасно смотрится как на садовой лужайке, так и в гостиной. Но изощренным дизайнерам этого мало. Они подвергают ее различным способам обработки: крашению, отделке под старину, двойному крашению с эффектом пластика...

Ротанговое полотно — отличный отделочный материал, получаемый при использовании для плетения ротанговых волокон. В отличие от самих стеблей, которые, в зависимости от диаметра, идут на изготовление плетеных и гнутых деталей мебели, губчатая сердцевина этой лианы гораздо более мягкая и не влагостойкая. Она расщепляется на отдельные волокна, из которых изготавливают жгуты различной

Этнические мотивы целого ряда стран Юго-Восточной Азии угадываются в интерьере своеобразной беседки, которая может быть наружной частью жилища, выльи, отеля. В сооружении каркаса использовались стволы бамбука, из них же изготовлены естественные опоры для низкого настила-кушетки. На бамбуковые стропила натянута белая матерчатая крыша, напоминающая парус. Кофейная чашка на подносе из неровного куска дерева, резные колонны, декоративные жалюзи и разноцветные подушки придают этому «первобытному» интерьеру обжитый и вполне уютный вид, не лишенный утонченности

Иллюстрацию предоставила галерея «Зен Арт»

толщины для плетения декоративного полотна того или иного рисунка.

Часто используют вставки из мелких плетений на больших фасадных плоскостях мебели. В платяных шкафах комбинируют гладкий каркас, выполняемый из древесного массива, с плетеными фрагментами. Упрощенные профили стеллажей и классических стенок, ножки столов отделывают сплетенными в косички толстыми стеблями ротанга. Эффектно выглядит кровать с живописным решетчатым изголовьем, которое может быть дополнено различными плетеными узорами.

Ротанг идеально гармонирует с тиком и кожей — сочетание, характерное для мебели в колониальном стиле. К своего рода знаковым предметам можно отнести классическое кресло-качалку из тика с ротанговым сиденьем. Автор такого изделия, как правило, не скупится на витиеватые резные украшения тиковых подлокотников. Любопытная модель: ротанговое кресло, в котором можно откинуться на сильно наклоненную назад спинку, причем спинка и сиденье сплетены как одна деталь. От шезлонга его отличает отсутствие опоры для ног.

Когда плетут полностью кресло или диван, то используют самые тонкие стебли. Впрочем, у каждой фирмы, у каждого мастера есть свои производственные секреты, которые заключены прежде всего в специфике начальной обработки, включающей сортировку и очистку стеблей от листьев, вымачивании т.д.

При нагревании ротанга в определенных условиях достигается высокая гибкость этого материала, и он способен принимать самые разнообразные формы, безоговорочно подчиняясь фантазии дизайнера. А техника плетения, позволяющая избегать острых углов, создает особый плавный силуэт интерьера.

Известный отечественный конкурент ротанга — ивовая лоза. Если их сравнить, то лоза, к сожалению, проигрывает. Ее стеб-

ли неоднородны по диаметру, поэтому приходится работать с короткими фрагментами, а структура лозы — волокнистая, гнуть ее труднее. И иву, и ротанг сначала распаривают, очищают от коры, а затем придают им нужную форму. Но ива, если ее пересушить, может треснуть.

Лиана же по фактуре слегка напоминает бамбук, но у последнего стебель полый, а ротанг изнутри заполнен твердой губчатой массой — его согнутый и высушенный стебель выглядит так, как будто он и вырос в виде спинки стула. Чтобы лиана треснула, в кресло нужно посадить как минимум корову с теленком: качественное изделие из ротанга выдерживает вес до 500–700 килограммов.

Причина такой выносливости — не только в прочности самого материала, но и в способе изготовления мебели. Ее не склеивают из десятка деталей, а сгибают. При этом изделия отличаются особым изяществом, поскольку имеют минимум стыков, что к тому же является гарантией их прочности. Прослужить они могут 25–30 лет.

Если нужно закрепить стык — например, между спинкой и сиденьем, — его не обрабатывают клеем, а связывают сверхпрочной корой лианы. Кору режут на полосы одинаковой длины, затем ею акку-

ратно оплетают все стыки. Из коры ротанга делают «сидушки» для стульев и разные декоративные панели с мелким плетением. Когда садишься на такой стул, он слегка расходится под весом тела, а когда встаешь — будто сжимается, подтягивается. Это может насторожить неискушенного покупателя, а между тем, так проявляется способность ротанга к амортизации.

Не менее привлекательны образцы мебели со вставками, сплетенными из специально обработанных водорослей. Спинки и сиденья таких кресел, диванов и шезлонгов выглядят как ручное вязание на крупных спицах. Такая экзотическая «рогожка» шелковиста на взгляд, приятна на ощупь, весьма комфортна для сидящих и лежащих.

Плетеная мебель не только не потеряла своей актуальности в XXI веке, но и, похоже, становится все более популярной. И в традиционных вариантах, и в виде современных дизайнерских разработок она остается удобной, красивой и практичной.

Стулья и кресла

Сиденья, привычные по высоте для европейцев, в древних индонезийских изо-

1 Типичный яванский дом начала XX в. Интерьер в стиле модерна. Два жизненных пространства разграничены не столько колоннами, сколько уровнем пола. То, что ниже — *принггитан* — полуверанда, ведущая во внутренние покои, доступная для посторонних. Выше — *пендопо* — место, где принимают гостей в менее официальной обстановке. Интерьер встроенной террасы индонезийского дома интересен оригинальным оформлением внутреннего пространства. Великолепие сложной резьбы не только изумляет само по себе, но и умножается за счет теней, которые также являются частью дизайнерского решения. Единственным ярким компонентом в сдержанной цветовой гамме интерьера являются витражи, сочетающие цветные прозрачные стекла с белыми матовыми. О функциональности обстановки напоминают удобные кресла с плетеными вставками и стол, в котором строгая квадратная столешница выглядит хрупкой по сравнению с мощным основанием

2–4 Диванные группы ротангового плетения. Удобная, прочная мебель. Меняя обшивку подушек, можно создавать интерьеры для помещений различного назначения — от дач до отелей и офисов

5 Использование традиционных материалов и канонов красоты не мешает индонезийским дизайнерам создавать мебельные шедевры вроде этого кресла. Работа балийского дизайнера Джузетте Вердаччи

Иллюстрации предоставила галерея «Мир ротана»

бражениях встречаются редко — главным образом, у сидящих буддийских и индуистских божеств. Даже принцы и святые изображались сидящими на низких пьедесталах.

Времена меняются. В середине XVII века стулья черного дерева с плетеными сиденьями из ротанга прибывают в Европу, и эта экзотика впервые становится модной. Позднее выяснилось, что неоклассицизм и местные материалы, предлагаемые тропиками, идеально совместимы.

Наиболее зримо влияние неоклассицизма на индонезийскую мебель прослеживается на примере разработанных в начале XIX века так называемых раффловских стульев, история которых связана с именем Раффлса — тогдашнего губернатора Явы. Эти стулья вошли в моду в период его правления.

Основатель британского Сингапура, эрудит-востоковед Томас Стэнфорд Раффлс за недолгое время своего губернаторства на Яве (1811–1816) возродил и возглавил деятельность местного общества искусств и науки, привлекая к работе наиболее образованных аристократов острова. Его имя

живет до сих пор — в названиях не только стульев, но и отелей, библиотек, в разговорах и статьях представителей мира дизайна. Сегодня раффловские стулья можно увидеть как на сохранившихся фотографиях, так и в современных яванских домах.

Разработку базовой модели упомянутых стульев приписывают Томасу Шератону. В английском дизайне домашней мебели его имя стоит рядом с такими известными именами, как Чиппендейл и Хепплвайт. В свое время Шератон разработал множество проектов мебели, однако сам никогда не занимался ее изготовлением. В 1791 году он выпустил «Книгу рисунков для обойщиков мебели и краснодеревщиков». После выхода книги влияние Шератона в мире дизайна стало огромным, хотя идеи для своих проектов он заимствовал практически у всех известных мастеров XVIII века. Тем не менее, именно его именем назвали новый стиль — Sheraton.

Рисунок его стула, имеющего сходные с раффловским очертания, впервые появился на страницах второго издания его книги в 1793 году. Характерная деталь — тонкие подлокотники, плавные изгибы которых завершаются завитками, опирающимися на штыри в форме узкой высокой

- 1–2 Кресла-качалки: классическое деревянное и гнутое ротанговое с кожаным сиденьем
 - 3 Разнообразны ухищрения индонезийских мастеров, смело соединяющих ротанговое плетение с металлическими конструкциями
 - 4 Знаменитое «кресло плантатора». Аналогичные образцы могут отличаться по форме в зависимости от страны и региона, однако общий смысл конструкции остается неизменным. Сиденье плавно переходит в спинку, которая сильно откинута назад, а подлокотники снабжены выдвижными «удлинительми» — подставкой для усталых ног
 - 5 Открытая веранда современного балийского дома. Главная идея дизайнера: «назад, к природе». Каждый предмет создан из цельного куска дерева — тика. Кроме, естественно, блюда синего стекла на переднем плане. Авторская работа
- Иллюстрации предоставила компания «Зен Арт»

вазы, как бы продолжая прямые передние ножки.

Между шератоновскими и раффловскими стульями, популярными и по сей день на Яве, просматривается существенное различие. Яванские образцы более «приземленные», в них доминируют горизонтальные элементы. Поперечная переключина, поддерживающая спину сидящего, намного шире и обычно имеет вогнутый контур, как бы охватывая туловище. Это позволяет расположиться на стуле непринужденно, вольготно — большое преимущество в условиях тропического климата. Подлокотники и передние ножки могут быть украшены резьбой. Сиденье — плетеное, из ротанга.

Любопытна конструкция так называемого «плантаторского» кресла — гобанга. Его необычность в том, что достаточно простые по форме подлокотники — на самом деле двойные. Они раскладываются, и в этом виде служат опорой не только для рук, но и для вытянутых ног. Сильно откинутая назад и плавно переходящая в сиденье спинка создает идеальные условия для релаксации. Гобанги делают как целиком из дерева, так и с плетеными сиденьями и спинками, материалом для изготовления которых обычно служит тростник.

Довольно оригинальна еще одна разновидность яванского стула-кресла, сконструированного по мотивам велорикши, в стиле ар деко 20-х годов прошлого века. Использовалось оно как мебель для веранды. Плавный изгиб его подлокотников, создавая иллюзию единого целого с полукруглыми передними опорами, повторяет линию велосипедного колеса. Ножек как таковых нет — передние и задние опоры соединены низкой планкой, что усиливает сходство с велорикшей, впрочем, как и широкое плетеное сиденье, чуть наклонен-

Довольно лаконичное решение интерьера в духе Индонезии прошлого. Характерные предметы — добротные деревянные шкафы, циновка на полу. Просто, уютно, удобно, интересно...

Иллюстрацию предоставила галерея «Зен Арт»

ное в сторону плетеной спинки, обладающей характерным изгибом. Все вместе взятое, как ни странно, делает это весьма забавное кресло очень удобным для отдыха, благодаря чему оно до сих пор остается востребованным.

Балийский дизайнер Джузеппе Вердаччи сконструировал кресло-«велорикшу» из двух цельных тиковых опор, составляющих узнаваемый контур. На этой основе покоится изогнутый лист тиковой же фанеры. По низу опор — горизонтальный ряд прорезанных окружностей, что придает довольно простой конструкции легкость и завершенность, создавая при этом не только ощущение беззаботного комфорта, но и некую иллюзию движения. На фанерную спинку-сиденье брошен мягкий, из ткани ручной работы, матрас — в тон теплему оттенку тика. Выглядит довольно-таки фешенебельно и, безусловно, располагает к отдыху.

Вариации на тему этой разновидности кресла легко просматриваются в более современном исполнении — в стиле хай-тек: на алюминиевые несущие конструкции, изогнутые по знакомому нам контуру, натянуты кожаные спинка и сиденье.

Еще одним характерным приемом яванских мебельщиков является тройное повторение деревянной вертикальной планки — для поддержки подлокотников и спинки. Причем наблюдать это можно в разных вариантах — будь то стул по мотивам бидермейеровского, когда старинные неоклассические формы в яванском исполнении становятся более обтекаемыми, или ар нуво. Но к какому бы стилю не относилась яванская мебель, неизменным остается материал — тик, иногда красное дерево, ротанг.

Сундуки и шкафы

Огромные деревянные сундуки — неотъемлемая часть островной жизни. Торговцам колониальными товарами, перевозившими свой груз морем, они были

просто необходимы. А для служивых людей в Батавии (Джакарта) они были еще и свидетельством их положения в обществе — размер сундука строго регламентировался в соответствии с рангом чиновника. В XIX веке появились сундуки на колесах.

В наши дни старинные сундуки, украшенные резьбой и рисунком, находят свое место в интерьере современного дома и в новом качестве — из них получаются оригинальные столы, диваны и даже кровати для дневного отдыха. Впрочем, в своем первоначальном виде и качестве сундуки служат прекрасным завершением интерьера спальни на своем традиционном месте — в ногах кровати, лучше старинной яванской или под старину. В таком сундуке можно хранить постельное белье, а поверхность крышки использовать как столик.

Интерес представляют традиционные лемари — большие шкафы, часто украшенные позолоченной резьбой. Ажурный фронто́н венчает это произведение из темного тика, а на резных дверцах вертикально расположены овалы — тиковые медальоны в форме глаза. Хотя на Яве

довольно часто дверцы оставляли без украшений — если позволяло качество древесины.

Тик, впрочем, как и красное, а также розовое дерево, смотрится весьма эффективно, но это вовсе не означает, что произведения яванских краснодеревщиков были примитивны. Большой шкаф XIX века имеет прямоугольные формы за исключением верхней части, которая плавной линией поднимается к центру. Дверцы повторяют этот изгиб. Их плоскости украшены весьма лаконично — накладным декором, демонстрирующим всю красоту искусно подобранной древесины. Верх же богато декорирован пышным ажуром — симметричный рисунок, растительный мотив.

Все это — влияние европейской моды XIX века, хотя на этом же примере прослеживается «вмешательство» Китая — характерные резные украшения, возвышающиеся над верхними углами шкафа и «китайские» же ножки. Точно рассчитанные пропорции, размеры и линии декора, плавный контур нижней накладки придают громоздкому по сути предмету мебели удивительно изящный вид.

1 Характерный индонезийский интерьер, восточный колорит которого подчеркивают картины с экзотическим изображением райского сада, азиатский орнамент ковров и штор, а также зеркало в резной раме, нежные цветы. Добротный, но не столь утонченный комо́д способствует созданию атмосферы домашнего тепла и уюта

2 Природная красота тика, розового и красного дерева позволяли мастерам оставлять дверцы шкафа без декора. В то же время в XIX в. в моду входит пышная сквозная резьба, украшающая фронтальную часть шкафа или буфета

3 Мастерство яванских резчиков по дереву, кажущаяся простота европейского классицизма XVIII в. и скрытая изощренность китайского стиля соединились в этом, до сих пор очень популярном, варианте буфета — лемари

1 Сундуки на колесах появились на Яве в XIX в. — с ними удобнее путешествовать

Иллюстрации предоставила компания «Зен Арт»

Мастерство яванских резчиков по дереву, кажущаяся простота европейского классицизма и неброская изощренность китайского стиля соединились в популярных и поныне вариантах кабинетной мебели, моделях буфетов и горок. Такого рода шкаф стоит на кабриолях — изогнутых ножках, завершающихся львиными лапами. Активный элемент — украшенная резьбой нижняя накладка — иногда с позолотой, иногда с прорисованным орнаментом. Некоторые сохранившиеся экземпляры такого буфета имеют внизу ряд ящиков, отделанных, как дверцы и боковые панели, позолотой.

На первый взгляд описанное изделие производит впечатление странного несоответствия верха (лаконизм плавных линий простого полукруглого сандрика) и низа (пышный декор основания). Но, вероятно, именно эта эклектичность, столь свойственная яванскому стилю, и делает данную модель (в различных вариантах) востребованной и поныне. При этом спросом пользуются не только произведения старых мастеров, но и «новоделы», производимые как в самой Индонезии, так и в Европе.

В конце прошлого века в моду вошли довольно простоватые, где-то даже грубоватые, а-ля деревенские шкафы. Иногда — со вставками из старого тика, иногда мастера используют уцелевшие фрагменты старинной, явно

не дворцовой, мебели. При этом обыгрывается как раз простота формы изделия в сочетании с фактурностью старой древесины и наивной прелестью незатейливой утвари былых времен.

Кровати

Яванские дневные кровати изначально выступали в двух ипостасях: на них спали, но собственно ложе представляло как бы верхнюю крышку большого, глубокого и длинного (в человеческий рост) ларя, для хранения овощей и риса. Эти запасы были залогом благополучия семьи. А кровать предназначалась для дневного отдыха, прежде всего первого сына — наследника. Подобные дневные кровати считались если не предметом роскоши, то признаком неплохого достатка.

Для сохранившихся с начала XIX века образцов характерны простые формы, прямоугольные очертания, естественный рисунок розового дерева. На боковых панелях кроватей можно обнаружить любопытную резьбу: драконы по обе стороны от герба Датского королевства. Столь необычное соседство — отзвук богатой истории страны.

Кровати для ночного сна отличались от дневных не только размерами. Обязательные опоры по углам поддерживали раму, на которую натягивалась ткань или сетка для защиты от moskitov. В наши дни дизайнеры, используя традиционную форму, часто заменяют ненужную в Европе сетку батиком. Полог из батика необы-

- 1 Танцующий демон. Дерево, резьба. Балийский мастер «поставил» свою фигурку в сложную позу, слегка пародирующую классические танцевальные движения
- 2 Фигурка из дерева, резьба, роспись. Крылатый лев Синга — охранитель священных мест, грозно оскалившись, сидит на голове демона Кала. По представлениям балийцев, именно такие демонические черты охранителей должны отпугивать злых духов
- 3 Рустикальный балийский стиль, очень популярный в отелях. Апофеоз пост-модерна: грубые, тяжелые, в прямом смысле неотесанные формы, здесь дизайнер заставил играть тонко обработанную фактуру дерева — или искусно состаренного, или действительно старого мореного. Хорошо просматривается характерный пирамидальный потолок. Пни, чурки, поленья, а спальня вышла уютная

Иллюстрация предоставила галерея «Zen Art»

чайно декоративен, к нему подбирают и покрывало. Дизайнеры рекомендуют искать сочетания различных гармонирующих или контрастных цветов при схожих рисунках.

Резные тиковые опоры и ножки кроватей могут быть набранными из нескольких «нанизанных» на стержень элементов. Фрагменты ажурной резьбы по дереву и ряд балясин, — достойное украшение спинок, изготовленных из тика или розового дерева. Последнее, впрочем, чаще используют без резьбы, только «старят», не затушевывая естественный древесный рисунок.

Столы

Круглый стол на одной ножке — главный элемент европейского интерьера XVIII века — характерен и для колониальной Индонезии, где такие столы получили распространение уже в XIX–XX веках. Небольшие столы обязательно накрывали кружевной или из более плотного материала скатертью.

Как и в других странах Юго-Восточной Азии, в Индонезии широко распространены викторианские столы — круглые, на резных ножках, соединенных замысловатой фигурой — произведением резчиков по дереву. Столешница — мраморная или из тика.

Влияние европейского неоклассицизма прослеживается на примере письменных столов позапрошлого века. За таким столом-конторкой легко представить его хозяина — десятника на каучуковых плантациях. Характерны ножки — резные, как бы набранные из нескольких круглых деталей разной толщины. Создается впечатление, что они резко «набухают» книзу и завершаются у пола неожиданно тонкими стерженьками.

Аксессуары

Неизменно популярны модели судов и корзиночки из высушенных цветов гвоздичного дерева, изделия из бамбука — табакерки и шкатулки для драгоценностей, колчаны для стрел и духовых ружей, украшенные затейливой резьбой с изображениями батальных сцен.

Коллекция оружия, размещенная на стене — традиционное оформление интерьера, всегда привлекающее внимание гостей. Кинжалы с прямым или змеевидным волнистым клинком — крисы — неотъемлемая часть индонезийской культуры. Это неперенный атрибут традиционного праздничного мужского костюма. Считается, что родовые крисы — дар богов и могут защитить их владельца от всех напастей. Крисы переходят из поколения в поколение, почитаются как священные предметы, обладающие магической силой предков и считаютсяместилищем души их владельцев.

Клинок, ассоциирующийся с мифической змеей нагой — самая сакральная часть оружия. При ковке, (а это было целое священнодействие), на нем образовывались серебристые муароподобные рисунки, которые наделялись символическим смыслом. Часто по всей длине криса выковывалась позолоченная фигура змеи, а зубрины верхней части клинка делались в виде стилизованной головы слона или священного орла Гаруды. Клинок часто натирали душистыми маслами и ядом, но и без яда раны от криса бывают смертельными. Для рукоятей использовали дерево, кость, драгоценные металлы, вставки из цветных камней. Магическое значение оружия усиливалось тем, что рукояти часто придавался вид антропоморфной фигуры — божественного предка, охранителя рода.

Этот европейский интерьер сродни колониальному благодаря обилию подушек, плетеному креслу, богато декорированному комоду из темного дерева и присутствию таких экзотических вещей как миниатюрные столики-шкатулки, инкрустированные фрагментами кости и цветного стекла

Иллюстрацию предоставила редакция журнала «Мелани»

Хорошо вписываются в современные интерьеры индонезийские коллекции масок, керамических изделий, фигурок, колокольчиков, подсвечников, шкатулок и декоративных тарелок. Эти аксессуары, выполненные на уровне произведений искусства мастерами островов Ява, Бали, Ломбок, ценятся во всем мире. Они отмечены особым художественным вкусом и виртуозным владением традиционными технологиями, а также многочисленными секретами декорирования, которые передаются из поколения в поколение.

Впечатляют экзотические рыбы в многочисленных вариациях ультрасовременного дизайна из ценных пород дерева, различных металлов, стекла и пластика. Широкий спектр цветов и оттенков — от безудержно ярких до солидных коричнево-черных — ассоциируется с красками сказочного подводного мира.

Несомненно преобразят внутреннее пространство любого дома эксклюзивные образцы индонезийской керамики — от монументальных напольных ваз до миниатюрных горшочков и подсвечников. Особой самобытностью отличаются глиняные тарелки, вылепленные вручную, без помощи гончарного круга, а также ящики, оплетенные ротангом.

Коллекции индонезийских светильников и плафонов демонстрируют невероятное разнообразие дизайнерских решений. Можно создать вполне завершённый интерьер из одних только осветительных приборов, имеющих порой фантастические конфигурации.

Уникальны статуэтки из редких пород дерева — от черного эбенового до белого

крокодилового — и эксклюзивных металлических сплавов. Стилизованные фигурки людей, животных, птиц, рыб, драконов, наполняя интерьер, придают ему не только колорит, но и некую осмысленность. Так, например, рыбы символизируют силу и богатство, драконы — мудрость и власть. Многие фигурки являются не просто статуэтками или экзотическими сувенирами, но несут определенную функциональную нагрузку — служат подсвечниками, подставками под компакт-диски и т.д.

Забавна и грациозна кошка — хранительница драгоценностей — на ее хвост, задорно торчащий вертикально вверх, удобно нанизывать кольца, перстни и браслеты.

Индонезийская коллекция миниатюрных моделей автомобилей, мотоциклов и кораблей, филигранно вырезанных из тика, безусловно, внесет в вашу жизнь романтику путешествий в пространстве и времени.

Острых ощущений добавляют маски, не обязательно ритуальные. Театральные маски с острова Бали, изготовленные из пробкового дерева и расписанные в стиле батика, обеспечат веселый настрой всем участникам виртуальных странствий. Созерцательность и чувство юмора, необходимое во всех случаях жизни, олицетворяют маски из красного дерева, с застывшими гримасами шуточного недоумения и несерьезной свирепости.

Стремясь разобраться в непростых взаимоотношениях человека с окружающим миром, индонезийские авторы неустанно создают новые образы, демонстрирующие свободу от внешних сил либо добровольное их принятие.

1 Разнообразные фигурки птиц, символизирующих любовь и счастье, — в числе наиболее распространенных аксессуаров, украшающих обстановку в индонезийском стиле. Эти образцы "пернатых" прекрасно адаптируются к любым современным интерьерам, оформленным по-европейски

2 Статуэтка-подсвечник в виде нарисника

3 Разнообразные коллекции индонезийских масок, подсвечников, фигурок из тикового дерева, керамики, металла и других материалов открывают безграничные возможности в поиске индивидуальных решений в интерьере

Иллюстрации предоставлены сетью галерей «Дигри»

Не менее интересны знаменитые индонезийские театральные куклы. Варианты использования кукол в интерьере можно наблюдать в домах Джакарты. Объемные куклы — тростевые марионетки для театра ваянг голек — расставлены как действующие лица в спектакле перед зеркалом в деревянной позолоченной раме, украшенной пышной резьбой. Зеркало не только позволяет рассмотреть экземпляры с разных сторон, но и создает эффект глубины пространства и придает динамизм композиции застывших фигурок. Они вырезаны из дерева, одеты в костюмы из бархата и хлопчатобумажных тканей и тщательно раскрашены.

Куклы театра теней ваянг пурво — плоские, их можно разместить на стене или на стенде со специальной подсветкой. Делают их из кожи буйвола с тончайшей, просто-таки кружевной, просечкой деталей: головных уборов, одежды. Положительные герои изящны, тонки, отрицательные — толстые, приземистые, с грубыми чертами лица. Куклы покрыты позолотой и искусно раскрашены. Тени от кукол очень выразительны. Эффект достигается при помощи небольшого экрана и масляного светильника. Всего в спектакле занято от шестидесяти до двухсот кукол — собирать такую коллекцию, разумеется, не обязательно, для оформления жилого

пространства достаточно одной или нескольких.

Каждая кукла, уникальная по исполнению, представляет собой произведение народного творчества и вполне самостоятельна для того, чтобы служить необходимым акцентом в интерьере.

Любопытные вариации на тему кукол можно обнаружить среди сохранившихся старинных яванских светильников. Мастерски вырезанная из дерева и тонко расписанная плоская фигурка в стиле «ваянг» и прикрепленная к ней небольшая площадка с масляным фитилем — достаточно примитивная конструкция, производящая поистине фантастическое впечатление, когда колеблющееся пламя прорисовывает на стене изящный силуэт.

В творчестве балийского дизайнера Марка Ле, с детских лет очарованного красотой древесной фактуры и работающего только с железным деревом — чья древесина податлива и упруга одновременно, явственно проглядывают африканские мотивы и влияние ар деко. Марк Ле уже успел сделать себе имя — считается, что он произвел своего рода революцию в дизайне светильников, а его лампы называют скульптурными композициями из дерева и стекла.

Работающие в этой области балийские дизайнеры Килмистер и Форцинетти, на-

1 Объемная кукла театра ваянг голек — отважный воин Бима. Дерево, ткань, резьба, роспись. Деревянные куклы расписываются красками и наряжаются в костюмы из хлопчатобумажной и бархатной ткани. Куртка с крыльями за спиной воина Бима — свидетельство его принадлежности к царскому роду

2 Куклы теневого театра ваянг пурво. Кожа, рог буйвола, резьба, роспись. Считается, что именно в театре ваянг пурво наиболее четко расставлены эстетические акценты индонезийской культуры

3 Основание этой пары светильников, созданных балийскими дизайнерами Килмистера и Форцинетти, повторяет форму мамули — традиционных золотых украшений в виде раковины. Керамика, ткань

4 Светильник работы современного балийского дизайнера Марка Ле. Железное дерево, стекло

5 Интерьер дома известного художника и искусствоведа Ивана Тырты можно рассматривать как образец яванского стиля, в духе дворцовой культуры Центральной Явы. Резные скульптуры выполнены в балийской традиции

Иллюстрации предоставила галерея «Зен Арт»

против, создавая свои уникальные произведения, широко используют разнообразные ткани — для абажуров — и местную керамику. Так, черно-белое полосатое плиссе на цилиндрической формы абажуре комбинируется со светлым матовым керамическим основанием в форме большого яйца, на поверхности которого едва просматривается рисунок раковины.

Вторая лампа из этой пары — фантазии на тему моря — светлый шелковый конус абажура держится на неправильной формы керамическом основании, которое изображает камень из морских глубин, шероховатый снизу (это достигается обработкой струей песка), глазурованный сверху, как будто он был достигнут расплавленной лавой. Другой «дуэт» этих же дизайнеров создан по мотивам мамули — традиционных золотых украшений в виде раковины, характерных для восточно-индонезийского острова Сумба.

Очарование фактуры природного материала и всегда неповторимая ручная работа — этого порой бывает достаточно, чтобы ремесленная поделка обрела статус произведения искусства. Такие предметы органично вписываются в любой этноинтерьер.

Этностиль предполагает не только гармоничное сочетание предметов, относящихся к различным пластам культуры. Этим предметам можно дать вторую жизнь — совершенно новое назначение, используя их в нетрадиционном качестве.

Резьба

В Индонезии исстари было развито искусство резьбы — по дереву, камню, кости. Особенно богаты традиции резьбы на островах Ява и Бали. Причем на Бали, которого практически не коснулась исламизация, преоблада-

ют статуарные и живописные изображения мифологических персонажей. Вырезаются стилизованные, неповторимо изящные статуэтки людей и животных, ритуальные и театральные маски, куклы для традиционного театра, шахматные фигуры. Для яванских мастеров характерны сложные декоративные композиции, которыми украшают мебель, домашнюю утварь и даже нос лодок. Кстати, резные фрагменты лодок нередко используются дизайнерами по интерьеру не только в качестве дополнительного аксессуара, но и как основные детали при конструировании предметов мебели в стиле этно.

Яванской «столицей» резьбы по дереву считается Шепара. Исламское влияние заметно в рисунке деревянных узоров, содержащих в основном растительные мотивы. Резные фрагменты в изобилии украшают мебель, производство которой и явля-

ется основным ремеслом в Шепаре. Стулья, буфеты, столы и кровати — вся продукция местных мебельщиков славится именно искусной резьбой. Традиционный материал — тик, но в последнее время рынок заставил в значительной мере переключиться на красное дерево.

Особый интерес представляют двери. Искусные резчики по дереву порой превращали их в шедевры, следуя различным стилям, в том числе ар деко, применяя контрастные цветовые решения и непринужденно сочетая пышность ампира с местным традиционным узором деревянных кружев. Иногда и резьба, и рисунок явственно демонстрируют влияние как китайского, так и европейского стилей. Впрочем, индонезийским интерьерам всегда была свойственна эклектичность и двери — не исключение.

Особенно ценятся двери из Кудуса (Восточная Ява), в оформлении которых отчетливо просматривается местный почерк: тонкая высокорельефная резьба, иногда дополняемая раскраской. Рисунок традиционный — растительный орнамент в сочетании с геометрическим узором.

Экраны, ширмы, перегородки, настенные панели, виртуозно исполненные в технике сквозной резьбы, остро интересуют современных дизайнеров, которые с успехом используют эти эксклюзивы в оформлении интерьеров частных домов, вилл и отелей.

Батикование

Батик — душа Явы. Представляя собой богатую палитру ярких красок, создающих «тропическое» настроение, он способен оживить самый скучный интерьер. Поскольку батик чаще всего производится

Интерьер дома, построенного в 1950-х годах в стиле модери, столь любимом тогдашним — и первым — президентом Индонезии Сукарно. Позолоченная резьба обрамляет вход во внутреннее покои, где находится и кробонган — место для ритуалов и медитации, куда имели доступ только члены семьи

Иллюстрацию предоставила галерея «Zen Art»

из хлопчатобумажной ткани или шелка, то лучше всего они смотрятся как акцентирующая деталь — на подушках, в виде скатерти, портьер, занавесок, различных накидок, но не как обивочный материал. При этом дизайнеры рекомендуют использовать в пределах одного интерьера несколько видов тканей различных рисунков и раскрасок. Старинный батик — работу искусных мастеров прошлого, вполне можно отнести к предметам искусства и повесить на стене вместо картины. Если вам удалось собрать нечто вроде коллекции, имеет смысл поместить небольшие фрагменты в рамки.

Слово «батик» произошло от малайского «тик», что означает в узком смысле — «точка, капля», а в широком — «нарисованное каплями». Многоступенчатый трудоемкий ручной способ окраски ткани называется «батик тулис», а штамповка — «батик чап». Отличить их очень просто — достаточно посмотреть на изнанку ткани. Батик тулис имеет один и тот же рисунок как на лицевой стороне ткани, так и на изнанке. Если же узор нанесен способом батик чап, то с изнаночной стороны рисунок значительно бледнее.

Метод батикования заключается в том, что места, которые не должны по рисунку быть закрашены, заливаются расплавленным воском, чтобы защитить их от краски. Вначале мастер карандашом наносит рисунок. Затем расплавленный воск аккуратно выливают из чантинга — миниатюрного сосуда с длинным тонким носиком. В технике батик чап воск наносится специальным медным штампом с узором. Но всегда — вручную. А затем ткань погружается в краситель.

Чтобы получить глубокий цвет, мастера выдерживают ткань в растворе подольше, или вынимают быстрее, если нужно лишь слегка тонировать. Незащищенные места при этом прокрашиваются. Затем воск снимают ножом и горячей водой. Чтобы получить многоцветный сложный рисунок,

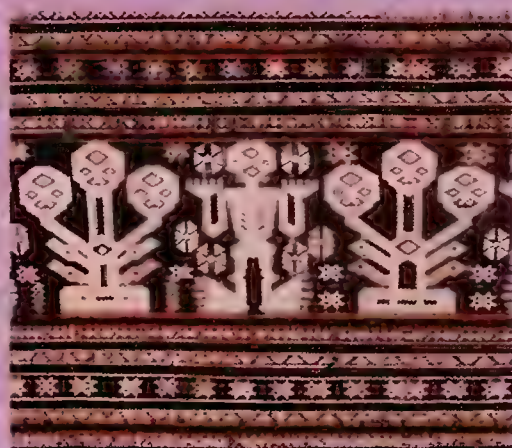
этот процесс повторяют несколько раз, соответственно покрывая воском разные участки ткани.

Батикование сегодня по-прежнему популярно, как и традиционные рисунки — повторяющиеся геометрические фигуры, растительный орнамент или другие мотивы, навеянные природой. Исследователи насчитывают несколько тысяч батиковых узоров — это настоящая сокровищница национальной орнаментики.

Самые лучшие и высоко ценимые индонезийские батики производят в Джокьякарте и Пекалонгане, который часто называют городом батика. Стиль местного батика и в самом деле уникален, поскольку соединяет в себе выполненные в пастельных тонах разнообразные яванские, китайские и европейские мотивы. Особенно характерно для местного батика изображение букета цветов с порхающими над ним колибри и бабочками — сюжет, явно заимствованный в Китае или Японии. Батик, который называют душой Явы, не только принес мировую известность выпускнику Йельского университета, юристу по образованию, а ныне художнику и искусствоведа, дизайнеру и модельеру Ивану Тырте, но и сделал его почти национальным героем Индонезии. Тырта работает по собственным эскизам, он создает рисунок и смело вторгается в традиционный процесс батикования. Его рисунок может быть подчеркнут строчкой вышивки, а привычную ткань он, создавая новую коллекцию, может заменить лайкрой.

Интерьер его собственного дома можно рассматривать как образец яванского стиля, в духе дворцовой культуры Центральной Явы. Это — поражающая глаз роскошь, причем такое впечатление создается в основном благодаря изумительной резьбе по дереву.

В спальне не просто кровать, а роскошный старинный кробонган. Покрывало на кровати — это батик, естественно, работы самого мастера. Золотисто-желтый расти-

тельный орнамент с крупными цветами и листьями на темно-коричневом фоне, оттененный строчкой вышивки, прекрасно гармонирует с позолоченным кружевом резьбы. Преобладают светло-желтые тона, в сочетании с темным деревом и позолотой.

Для коренных индонезийцев батик — это прежде всего одежда. Саронги из батика — прямоугольные отрезки материи, сшитые с одной стороны, которые обертывают вокруг бедер, — носят и мужчины, и женщины. В деревнях молодая мамаша закутывают в саронг и младенца, который таким образом оказывается в люльке за ее спиной. В последнее время индонезийцы стали носить рубашки из батика, сшитые «на западный манер».

Приверженцам стиля этно дизайнеры рекомендуют освоить саронг — если уж вы позаботились о мебели и других аксессуарах, то соответствующая одежда будет вполне уместна. Органична она и в случае, если ваш званый вечер проходит в саду или у бассейна, где как нельзя лучше смотрятся кресла из ротанга.

- 1 Образец батика. А вообще-то исследователи насчитывают несколько тысяч батиковых узоров. Ученые называют батик сокровищницей национальной орнаментики, поэты — душой этой земли.
- 2 Гобелен с узором андунг, выполненный мастерами острова Сумба. XX в. Хлопок, ручное ткачество
- 3 Батик чан. Фрагмент ткани с узором тамбал. Считается, что одежда из ткани с этим сложным орнаментом обладает лечебными свойствами и оберегает от напастей. В «адаптированном» для непосвященных варианте узор «читается» следующим образом: в диагональных рядах заключена идея долголетия, изящные розетки выполняют роль оберега, а изображение крыльев — символов солнечного орла Гаруда означает славу и божественное покровительство
- 4 Панно «Нахтанье океана», о. Бали. Конец XIX — начало XX в.

Иллюстрации предоставила галерея «Зен Арт»

ГЛОССАРИЙ

- Абака** (манильская пенька) — растительное волокно, которое получают из травянистого растения семейства банановых (*Musa textiles*), произрастающего на Филиппинских (а также на Молуккских) о-вах, где оно известно под названием «абака» или «текстильный банан». По внешнему виду абака очень напоминает банановую «пальму», только плоды ее несъедобны. Когда растение достигает зрелого возраста, из листьев получают сверхпрочные волокна. Грубые волокна идут на изготовление сноповязального шпагата, циновок, веревок и корабельных канатов из-за их устойчивости к воздействию соленой воды, из более тонких делают ткани и шляпы. Сегодня абака широко используется в мебельном производстве.
- Ажур** техника плетения из тонких металлических нитей в ювелирном искусстве, а также создание ажурных узоров с помощью сквозной резьбы на дереве, металле, коже и других материалах.
- Альмари** индийский шкаф, буфет или гардероб. Это, как правило, большой шкаф с внутренними полками для хранения посуды, одежды и постельного белья. Современные альмари имеют секцию для хранения вещей на вешалках.
- Ампир** (фр. empire — империя) — стиль позднего классицизма в западноевропейском искусстве первой трети XIX в. Сложился во Франции в эпоху империи Наполеона I, его основной идеологической платформой было утверждение идеи имперского величия. Для ампира характерны монументальные формы, геометрическая правильность массивных объемов, торжественность, величие и богатство декора. В отличие от классицизма художники ориентировались в основном на греческую античность, но обращались также к древнеримским, древнеегипетским и ближневосточным декоративным формам. Интерьеры дворцов украшались живописными панно по мотивам помпейских росписей, рельефами с изображениями сфинксов, крылатых львов, пальметт, арабесками, мотивами военной атрибутики и геральдики. Полы отделывались наборным паркетом, стены нередко драпировались тканью. Мягкая и удобная мебель отличалась четкими силуэтами, симметрией декоративных деталей, массивные столы снабжались ножками в виде когтистых львиных лап, кровати порой делались в форме гондолы или саней. Для изготовления мебели применяли самые разнообразные материалы и техники: резьбу, роспись, позолоту, инкрустацию, мозаику.
- Антик** (лат. antiquus — древний) — произведение античного искусства. В более широком смысле — антикварная, старинная вещь. Стиль антик применительно к мебели подразумевает копирование антикварных образцов и искусственное их состаривание с помощью специальных составов.
- Аппликация** (от лат. applicatio — накладывание) — метод создания изображения путем накладывания, наклеивания или нашивания на какую-либо основу разных по цвету кусков бумаги, ткани или других материалов. Яркий пример — бирманская техника швечхитхоу.
- Ар деко** (от фр. art — искусство, decor — украшение) — художественный стиль, получивший распространение в Европе в 1910–1930-е гг. Является продолжением стиля модерн (или ар нуво). Художественный язык модерна изменяется под сильным влиянием неоклассических тенденций. На смену прихотливо струящимся линиям, сложному стилизованному декору приходят спокойные плавные объемы, строгие конструкции, мелко разработанный, но четко организованный на плоскости орнамент. Благодаря сильному декоративному началу стиль ар деко приобретает более рафинированный, витиеватый и в то же время упорядоченный характер в духе древнегреческой классики. В женской одежде исчезает корсет, появляются туникообразные складки. Мебель становится более тяжеловесной, с мягкими контурами и спокойными плавными линиями.
- Ар нуво** См. Модерн
- Арабеска** (ит. arabesco — арабский) — насыщенный и сложный орнамент, основанный на прихотливом переплетении геометрических и стилизованных растительных мотивов, получил развитие в искусстве арабских стран, где в него часто включают надписи. В Европе этот термин употребляется обычно по отношению к причудливому орнаменту, состоящему только из растительных форм.
- Арка** (от лат. arcus — дуга) — полукруглое или криволинейное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами (столбами, колоннами, пилонами). Арочные очертания могут иметь отдельные элементы мебели, в частности ножки. На фасадной плоскости больших предметов мебели могут помещаться декоративные аркады из нескольких одинаковых арок.
- Армуар** (фр. armoire — шкаф) — буфет или высокий платяной шкаф с отделениями для хранения одежды.
- Артефакт** (от лат. artefactum — искусственно сделанный) — художественный предмет, созданный руками человека, т.е. отличающийся от природного объекта, в широком значении — любой памятник материальной культуры.
- Балдахин** полог кровати, небольшой навес над кроватью, поддерживаемый конструкцией из четырех столбов или колонн, обычно оформленный драпировкой. В тропических странах в качестве драпировки часто используется москитная сетка.

- Балясина** опора для перил, парапета, балюстрады, выполненная обычно в виде богато профилированной небольшой колонны. Балясины используются как декоративные элементы предметов мебели и делаются чаще всего из дерева, но иногда из металла или керамики.
- Барокко** (ит. *barocco*, букв. — причудливая раковина) — художественный стиль, пришедший в конце XVI в. на смену стилю Возрождения в Италии, развивавшийся до середины XVIII в. в искусстве Европы и Америки. Стиль был призван прославлять монархию и аристократию, возвеличивать церковь. Ему свойственны торжественность и пышность, контрастность и динамичность форм, стремление к синтезу искусств и гармонии целостного образа. Создаются величественные городские и дворцово-парковые ансамбли. В архитектуре господствуют пространственный размах, четкая симметрия и в то же время текучесть и беспокойный ритм кривых линий, сложные очертания стен, обилие выступов и ниш, изогнутые карнизы. Фасады и интерьеры зданий имеют богатый скульптурный декор. На стенах нет «живого» места от орнаментов и декоративных элементов, позолота слепит глаза, а живописные панно на плафонах создают эффект расширения пространства. За парадной помпезностью форм чувствуется нечто театральное. Вычурностью отличаются пышные одежды и парики. Впечатление повышенной экспрессии производят и мебельные формы: изогнутые, очень пластичные поверхности предметов, крученые колонны, пухлые балясины, сложные контуры профилей. Мотивами резных и мозаичных композиций служат картуши, прихотливо выходящие стебли, раковины, венки, гирлянды и т.д.
- Батик** (от малайского *тик* — точка, капля, в более широком смысле — писать, рисовать каплями) — техника декорирования тканых изделий методом восковой резервации, а также ткань, украшенная таким способом. Многоступенчатый ручной метод окраски ткани называется «батик тулис», а штамповка — «батик чап». Различают два типа батиков. «Горячий» батик, когда на полотно наносятся контуры рисунков и часть их покрывается разогретым восковым составом, после чего ткань подвергается окраске. При «холодном» батиковании используются другие составы для резервации, например резиновый клей, и краска может наноситься кистью. Техника батика издревле известна во многих странах мира (Индия, Китай, Латинская Америка и др.), но наибольшим техническим совершенством и сложностью декора отличаются индонезийские батики с острова Ява.
- Бетель** тонирующая жевательная смесь, широко используемая в быту стран Индии и Юго-Восточной Азии. Основу смеси составляют листья лианообразного растения бетель (*Piper betle*), в которые заворачивают измельченные орехи арековой пальмы (*Areca catechu*), кусочки извести и различные пряности. При употреблении бетеля выделяется сок, который окрашивает губы, зубы и слюну жующего в темно-красный цвет.
- Бидермейер** (нем. *Biedermeier*) — стилистическое направление в западноевропейском искусстве 1810–1840-х гг., особенно пышно процветало в Германии и Австрии, наиболее полно проявив себя в мебели, интерьере. Бидермейер был, по сути, стилем буржуазного искусства, соответствуя представлениям об уютном, комфортабельном жилище. Позднее прозвище «бидермейер» («бравый господин Мейер») стало синонимом мещанства. От аристократического ампира этот стиль унаследовал основные принципы построения и лаконизм. Главными качествами мебели считались простота, удобство и безупречная столярная работа. В мебельных конструкциях появились плавные изогнутые линии. Простота форм компенсировалась яркой расцветкой обивок и занавесок с цветочными мотивами.
- Бобины** серия деревянных сфер токарной работы, использовавшихся в XVII–XVIII в.в. в качестве ножек, проног столов и стульев.
- Бонсай** (японск., от кит. *пэньцзай* — выращивание в горшке) — искусство выращивания карликовых деревьев. Считается, что начало этой традиции положил китайский поэт и художник Ван Вэй (699–759), вырастивший в фарфоровом сосуде орхидею. В Японии бонсай начал распространяться предположительно с XI в. Для выращивания карликового дерева требуется особый уход, специальные приемы подрезки корней и кроны, а также терпение и время: несколько десятилетий, если растение выращивается из семени, и 4–5 лет, если используется саженец. Размеры миниатюрного деревца колеблются от нескольких сантиметров до полутора метров. Большое значение придается сосуду, где растет деревце — как правило, это дорогое керамическое изделие, которое по форме, цвету и размерам сочетается с растением, подчеркивая его миниатюрность, хрупкую и нежную красоту.
- Брахман** (устаревшее брамин) — священнослужитель, представитель высшего сословия (варны) жрецов в Индии. Брахманы подразделяются на храмовых и домашних жрецов, которые имеют строгий круг обязанностей. Из сословия брахманов вышли представители каст так называемых «чистых» профессий (писцы, парикмахеры, повара и др.), обслуживающие в основном элиту индийского общества.
- Буддизм** религиозно-философское учение, одна из трех мировых религий, возникшая в Древней Индии в VI в. до н. э. Ее основатель Сиддхартха Гаутама (623–544) происходил, по преданию, из царского рода племени шакьев в Северной Индии. Став монахом-отшельником, он в 35 лет достиг Просветления и с этого момента стал называться Буддой (Пробужденным). Он основал первую монашескую общину — санху — и до конца жиз-

ни занимался миссионерством, пропагандируя свое учение. В основе буддизма — постулаты «четырех благородных истин», говорящие о том, что жизнь есть страдание, причиной которого являются наши необузданные желания, но от них можно освободиться, следуя благородным путем Будды, и достичь нирваны — полной отрешенности от внешнего мира, благословенного состояния не-бытия, прекращения бесконечных перерождений и, соответственно, страданий.

Бунгало (от «бангла» — самоназвание бенгальцев, народа Индии) — европейский термин, который стали первыми использовать португальцы для обозначения традиционного жилища жителей Бенгалии — исторической области в бассейне нижнего течения Ганга. Бунгало — это небольшой дом круглой формы, стены которого сплетены из ротанга или пальмовых листьев, крыша покрыта пальмовыми листьями. Обстановка такого дома минимальна: низкие кровати или матрасы, тканые циновки на полу, пара сундуков. В настоящее время термин используется по отношению к любому жилищу подобного типа или просто небольшому дому в местах отдыха.

Буте, бута распространенный в мусульманском искусстве орнаментальный мотив, напоминающий по форме вытянутую каплю или слезку, сравнивается со стручком перца или миндалем, а иногда — с плодом манго. У некоторых народов Ближнего Востока подобный мотив рассматривался как изображение растущего побега финиковой пальмы и считался символом плодородия. В текстильном искусстве средневекового Ирана и Турции буте часто интерпретировался как стилизованное изображение растительного букета или отдельного листика. Орнамент, называемый в Индии «бута» (или «калки»), популярен, в частности в кашмирских шалях. В Индонезии похожий мотив имеет вид крупной капли с загнутым концом. У островных жителей он вызывает «водные» ассоциации — с улиткой или морской раковиной. Характерен для текстиля Джокьякарты (Центральная Ява) и Мадур.

Ваби одно из ключевых понятий в японской эстетике. Слово «ваби» не имеет точного перевода, а предполагает множество значений: скромность, уединенность, «печальная прелесть обыденного», умение видеть красоту в самых простых вещах. Ваби — это отсутствие излишней вычурности, броскости и нарочитости, это красота простоты.

Ватэя бамбуковый мат, который применяется в Мьянме в качестве стен при строительстве домов. Его плетут из расщепленных стволов бамбука. Как правило, на его изготовление идет бамбук разного тона — темного и светлого. Это дает возможность создавать различные вариации геометрического орнамента.

Ваянг голек театр объемных кукол, одно из любимых зрелищ жителей Индонезии. Известен с XIV—XV в.в. Спектакли ваянг голека устраиваются в дни традиционных праздников и семейных торжеств. Управляет марионетками лишь один человек — даланг, стоящий за помостом. Деревянные куклы голеки снабжены подвижными руками и головой, ярко расписаны, одеты в костюмы из батика и бархата. В репертуар театра, помимо пьес по индуистским сказаниям («Рамаяна», «Махабхарата»), вошли произведения из мусульманской малайской литературы, например о подвигах Амира Хамзы (дяди Мухаммеда) или о похождениях принца Панджи.

Ваянг пурво кукольно-теневой театр Индонезии, первые упоминания о котором относятся к X в. Происхождение театра большинство ученых связывает с древними обрядами вызова духов предков с целью обеспечить плодородие полей, удачную охоту, отведение несчастий и зла. Эти функции сохраняются за кукольным представлением и позднее, когда ритуальное действие превращается в настоящий спектакль, обретая сюжетную канву, построенную по мотивам знаменитых эпосов «Махабхарата», «Рамаяна» и яванских сказаний. Распорядителем театра является кукловод даланг, который и манипулирует куклами, и говорит за них на фоне музыкального сопровождения оркестра гамелан. Длящийся всю ночь спектакль представляет собой поистине феерическое зрелище. Легкие ажурные тени скользят по белому полотнищу, разыгрывая сцены сражений или любовных встреч. Вырезанные из кожи буйвола, покрытые сложной сквозной резьбой и раскрашенные ваянги делятся на две крупные группы. Первая включает в себя благородных героев и воинов, принцев и их возлюбленных, ко второй относятся злодеи, демоны, великаны. Извечная борьба темных и светлых начал мира, которых олицетворяют ваянги, конечно, заканчивается победой добра.

Веджвуд (от имени J. Wedgewood) — английский не покрытый глазурью фаянс второй половины XVIII в., названный в честь его изобретателя английского керамиста Джазайя Веджвуда. Барельефные дощечки с белыми рельефными фигурами из этого фаянса применяли в качестве вставок на мебели.

Викторианский стиль стиль в английской и американской архитектуре и дизайне, сложившийся во второй половине XIX в. во времена правления королевы Виктории (1837—1901). Основан на эклектическом смешении элементов старых стилей, часто в новых сочетаниях. Неоготические формы использовались для церквей, университетов и государственных учреждений. В строительстве жилых зданий ориентировались в основном на классицизм с примесью мотивов византийского, ренессансного и барочного стилей. Помимо традиционных материалов, использовали и новые, такие как железо и стекло, но металлические конструкции обычно скрывали декором. Для викторианского стиля характерны презентабельность и тяжеловесность форм, массивность украшений, тщательная отделка деталей. Мебель, как правило тяжелая, темная, покрытая обильной резьбой.

В интерьерах создается настроение «романтического полумрака», которое усиливается благодаря аксессуарам в псевдоренессансном, восточном и других стилях.

Водяной гиацинт растение, произрастающее в странах Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, стебли которого используются для производства мебели. Изделия из водяного гиацинта не уступают по качеству предметам из ротанговой пальмы, они так же прочны, гибки и долговечны. Стебли и растительные волокна гиацинта подвергаются специальной обработке. Восточные мастера плетут из него удобные кресла, диваны и кушетки, сочетая его, как правило, с тиковой основой.

Возрождение, Ренессанс (фр. *renaissance* — возрождение) — важнейшая эпоха в культуре Европы, переходная между средними веками и новым временем, охватывает XIV—XVI в. в Италии, XV—XVI — в других странах. Получила название в связи с возрождением интереса к культурному наследию античности. Эстетические идеалы Возрождения складывались на основе гуманистического мировоззрения, провозглашавшего главными ценностями реальный мир и человека как свободную, творческую личность. В ренессансном архитектурном стиле воскрешаются принципы античной ордерной системы, складываются новые типы зданий (городской дворец, загородная вилла и др.), разрабатывается концепция идеального города. Оформление фасадов выполняется мраморными плитами, стукко и т.д. Во дворцах появляются внутренние двory, окруженные аркадами с полуциркульными арками. Поражающие монументальностью пространственных эффектов интерьеры получают богатое убранство, обставляются мебелью в духе античности. Комнаты с кессонными потолками украшают колонны, пилястры, скульптуры, лиственный орнамент, роспись стен и потолков. В орнаментике вводятся новые элементы, в частности картуши, плетенки, арабески, листья аканта, гирлянды, грифоны, львиные головы, а также гротески — причудливые узоры с мотивами древнеримских росписей. В мебели, отличающейся сдержанностью цвета, используются новые технические приемы: инкрустация и интарсия.

Галоун (бирм., санскр. гаруда — птица-пожиратель) — фантастическое существо в мифологии Мьянмы, изображаемое с человеческим торсом, птичьей головой, крыльями и лапами. Образ галоун сложился при слиянии древнего культа солнечной птицы и индуистско-буддийских представлений о божественном получеловеке-полуптице — Гаруде. Он считается царем птиц, также называемых гарудами, которые обитают в волшебных лесах Химавата (Гималаев). Священная птица стала символом высших небесных сфер, носителем одного из верховных богов Вишну. Галоун является постоянным антагонистом змей нагов (именно поэтому его именуют «пожирателем»). В Мьянме схватка этих мифических существ олицетворяет различные природные катаклизмы: грозу, бурю, землетрясение. Образ галоун также связывается с мощью королевской власти, олицетворяет боевую доблесть, благородство и мужество.

Герите плетеные филиппинские кресла-корзинки, сделанные из бамбука и камыша. Очень удобны для отдыха, поэтому используются на пляжах или открытых верандах.

Гобанг «плантаторское» кресло, появившееся в колониальной Индонезии. Подлокотники раскладываются, служа опорой для ног.

Готика (ит. *gotico* — готский) — художественный стиль, родившийся во Франции в середине XIII в. и получивший развитие в странах Западной Европы до конца XVI в. Термин «готика» утвердился в эпоху Возрождения для обозначения всего средневекового искусства, считавшегося «варварским». Как и предшествующий ему романский стиль, готическое искусство было преимущественно культовым (архитектура церквей и соборов). Возник новый тип каркасной системы и конструкции сводов: сплошные стены заменил каркас из опор со стрельчатыми арками, а вынесение наружу мощных контрфорсов с аркбутанами, поддерживающих высокие крестовые своды, позволило создать огромное, несоизмеримое с человеком, пространство интерьера. Круглая «готическая роза» на фасаде и огромные окна стен украшались многоцветными витражами, которые в полумраке собора светились и казались нематериальными. Устремленность ввысь подчеркивалась гигантскими ажурными башнями, высокими стрельчатыми порталами и окнами, удлиненными статуями и сложной орнаментикой. В жилых интерьерах готический стиль проявляется в использовании деревянных резных облицовок, яркой росписи, шпалер, подушек, ковров, в том числе и восточных. На шкафах и кроватях встречаются различные элементы готической архитектуры — стрелы, башенки, ребристые колонки, ниши, филенки с живописными вставками, ажурные орнаменты и фигурные изображения.

Гэта вид традиционной японской обуви, представляющей собой деревянные сандалии с поперечными подпорками, так что каждая сандалия напоминает миниатюрную скамеечку. Придерживаются на ногах ремешками, проходящими между большим и вторым пальцами.

Дамчи название индийского шкафа типа горки или комода с выдвигаемыми ящиками для хранения одежды или посуды; посередине располагаются две небольшие дверцы.

Джали индийская техника сквозной резьбы по дереву или камню с геометрическими и растительными орнаментами, характерная для мусульманского декоративно-прикладного искусства. Каменные или деревянные пластины со сквозной резьбой используются как мебельные вставки. В Европе термином джали сейчас иногда называют стилизованную под индийскую мебель, где применяется эта техника.

Джатака (санскритское, букв. — связанное с пережитым) — рассказ в виде притчи об одном из воплощений Будды, входящий в сборник «Джатаки» — вторую часть буддийского свода канонических текстов «Типитака» («Три корзины»). Эти рассказы, сложившиеся в Древней Индии еще в V—IV в.в. до н.э., на рубеже старой и новой эр были отредактированы и записаны на древнесингальском языке на Цейлоне. Оригиналы текстов до нас не дошли. Канонические «Джатаки» включают 547 рассказов, каждый из которых посвящен эпизоду из житий Бодхиссатты — так называли Будду в его предыдущих рождениях. Повествование в них ведется от лица самого Будды. В основе джатак лежат древние фольклорные сюжеты, которые в устах Будды становятся нравоучительными художественными проповедями буддийских этических норм и морали. Тематика джатак широко используется в буддийском изобразительном и декоративном искусстве, особенно Мьянмы, Таиланда, Лаоса, Камбоджа и Шри Ланки.

Джут это название относится к роду однолетних трав семейства липовых, а также к волокну, получаемому из этих растений. Основным поставщиком и обработчиком джута является Индия, где он возделывается в долинах рек Ганг и Брахмапутра. Джутовое волокно достаточно хрупкое из-за невысокого содержания целлюлозы, имеет неоднородный диаметр по всей длине. Однако из-за низкой стоимости и легкости окраски и прядения джут является одним из ценных материалов в коммерческом производстве. 90% джута превращают в нити для изготовления тканей. Из джута делают дерюгу, рогожу, тюковую ткань, шпагат, веревку, ковры, циновки, основу линолеума и даже мебель. Используют также как изоляционный материал. Расщепленные джутовые концы идут на производство бумаги. Джутом называется и сама веревка или шпагат, сделанный из этих волокон.

Дзабутон (японск., букв. — место для сидения) — особая квадратная подушка или подстилка, которую японцы подкладывают под колени, когда сидят на циновке — татами.

Дзэн-буддизм (японск. слово дзэн соответствует санскритскому дхьяна — созерцание, самопогружение; кит. — чань) — течение в буддизме, возникшее в Китае в VI в., его основал известный буддийский патриарх Бодхидхарма. В II—XIII в.в. проник в Японию, где и по сей день играет важную роль в духовной и культурной жизни. Важными постулатами дзэн являются проповедь непосредственного воздействия, интуитивизм, выявление в себе сущности Будды путем углубленного самосозерцания. В эстетике — акцент на непосредственном, интуитивном постижении истины через произведение искусства. Поэтому именно дзэнские священники были создателями большинства садово-парковых ансамблей, свитков монохромной живописи, керамики для чайной церемонии. Эстетические представления этого учения сыграли существенную роль в появлении японского минималистского интерьера.

Директории стиль художественное направление в искусстве, возникшее во Франции во времена Директории (1795—1799), переходный стилиевой этап между классицизмом периода Людовика XVI (1774—1789) и ампиром. Важными качествами мебели этого периода считались строгая прямолинейность форм, гармоничность пропорций и спокойное равновесие всех частей, что объяснялось стремлением следовать древнегреческим и древнеримским образцам. Интерьеры порой решаются с поистине спартанской простотой, где стены и мебель окрашиваются в белый цвет. Для мебели из красного дерева характерны большие гладкие поверхности, сдержанно украшенные тонкими резными мотивами. Появляются новые типы: длинное узкое канапе и меридиенн, у которого спинка и ножка образуют одну плавно изогнутую линию. Среди обивочных материалов главенствует гладкое полосатое полотно.

Дхари домотканый хлопчатобумажный напольный ковер, один из древнейших предметов индийского интерьера. В орнаментике ковров преобладают широкие полосы, ромбы и квадраты, изображения слонов. Другое значение дхари — грубая ткань домашнего изготовления.

Дхоти традиционная мужская несшитая одежда, которую носят индусы — основная часть населения Индии, исповедующего индуизм. Цельное полотно обвязывается вокруг талии, затем один конец пропускается между ног и закрепляется: его заправляют за веревку на талии, которая и держит всю эту конструкцию.

Ёсидо внешняя раздвижная стена традиционного японского дома, заменяющая летом сёдзи. Имеет вид скользящей в пазах перегородки, только вместо рисовой бумаги используется хорошо продуваемая камышовая решетка.

Зари (от персидск. зар — золото) — золотая пряденая или волоченая нить в текстильном искусстве Ирана и Индии.

Игуса японский тростник, ситник развесистый (*Juncus effuses*), из которого делается циновка — татами. Игуса обладает бактерицидными и антисептическими свойствами — плесень и насекомые на ней не заводятся, обладает свойством абсорбента. Внутри татами живут простейшие микроорганизмы, которые очищают и ионизируют воздух.

Икеа современное направление в дизайне мебели и интерьера, на которое сильное влияние оказали минималистские традиции в японской жилой архитектуре. Это, как правило, легкая, динамичная мебель простых форм, изготовленная из экологически чистых материалов.

- Икэбана** (или икебана, японск., современный перевод — «цветы, стоящие в вазе») — японское искусство аранжировки цветов, появившееся в XV в., идущее от древних ритуалов подношения цветов Будде и местным синтоистским божествам. Первые достоверные сведения об оформлении цветами храмовых алтарей привез священник Сэнму, ездивший в 603 г. в Китай для изучения буддизма. Он стал настоятелем монастыря храма Роккакудо в Киото, а его жилище стало именоваться Икэнобо (Хижина у пруда). В XV в. такое же название получила первая школа икэбаны. Первые цветочные композиции стиля рикка (стоящие цветы) выражали идеальный философско-художественный образ мироздания. Самая высокая ветвь (обычно сосны) обозначала гору Сумеру — центр буддийской Вселенной, более низкие растения олицетворяли мир людей, а нижняя часть вазы, держатель цветов — землю. В середине XVI века знаменитый мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю (1520—1591) создал новый стиль нагэирэ (брошенные цветы), отличающийся легкостью и естественностью аранжировки. Рикю первым составил тябана — композицию для ниши токонома в чайном домике. Простая, скромная, с затаенным изяществом тябана неразрывно связана с общим духом чайной церемонии. Сегодня множество школ икэбаны — традиционных и новаторских — создают декоративные цветочные композиции не только для оформления помещений, но и как произведения искусства.
- Импост** (фр. *imposte*) — опора для пяты арки над столбом, лопаткой или капителью колонны, обычно профилированная, иногда орнаментально и скульптурно обработанная.
- Инкрустация** (позднелат. *incrustatio*, букв. — покрытие корой) — плоскостное украшение изделий и облицовки стен узорами из кусочков различных материалов (мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра и т.п.), которые врезаются в поверхность и отличаются от нее по цвету или материалу. В мебели особенно популярен такой вид инкрустации, как интарсия — деревом по дереву, при этом используют разные породы дерева и тонировку способом погружения в раскаленный песок.
- Инсталляция** (от англ. *installation* — установка) — пространственная композиция, созданная из различных материалов: бытовых предметов, промышленных изделий, природных объектов, текстовой и визуальной информации. Основоположниками инсталляции были дадаист М. Дюшан и сюрреалисты. Форма искусства, широко распространенная в XX в.
- Интерьер** (от фр. *interieur* — внутренний) — функционально-утилитарная и эстетическая организация, оформление внутреннего пространства здания или помещения в нем.
- Кабинет** шкаф с ящичками и полками, чаще всего для хранения бумаг, использовался также как бюро и был в употреблении в Европе с XV по XVII в. Позже вновь появились шкафы-кабинеты: элегантные — в Англии, пышные с интарсией — в Италии, роскошные, помпезные — во Франции.
- Кабриоль** изогнутые мебельные ножки, иногда в виде лап животного, что навеяно, по-видимому, формами восточного, прежде всего китайского, искусства. Ранние неукрашенные кабриоли в европейской мебели были с волютами и опорами в виде копыта, классические — гладкие, с подошвами, ножки рококо и чиппендейл — усложненные варианты с использованием звериных лап и богатым декором.
- Какэмоно** тип традиционной живописной японской картины, представляющей собой вертикальный свиток из бумаги или шелка, наклеенный на специальную основу и снабженный по краям деревянными валиками. Горизонтальный свиток называется «эмакимono».
- Кан** отапливаемая лежанка в традиционном китайском доме, тип которой был воспринят китайцами из народного жилища в Маньчжурии. Сооружалась обычно из кирпича, по наружному краю отделялась деревом, а в основании устраивались 4 или 5 дымовых каналов, по которым проходил горячий воздух из печи, нагревая поверхность лежанки.
- Каннелюры** (фр. *cannellure* — желобок) — вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры, примыкающие друг к другу ребром или отделенные друг от друга маленькими плоскостями.
- Карниз** (нем. *Karnies*) — верхняя часть антаблемента в архитектурных ордерах, горизонтальный выступ, завершающий или расчленяющий стену здания, поверхность мебельного изделия, иногда идущий над окнами и дверями. Мебельные карнизы заимствованы из архитектуры, однако трактуются более свободно.
- Картуш** (фр. *cartouche*) — лепное или графическое украшение в виде щита или свитка с завернувшимися краями, на котором помещаются надписи, вензеля, эмблемы и т.п. Широко распространено в искусстве позднего Ренессанса и барокко.
- Кейнари** (бирм., древнеинд. киннара) — в мифологии Мьянмы существо с птичьим телом и человеческой головой, бывает как мужского, так и женского пола. В отличие от древнеиндийских киннар, представляемых чаще всего в виде людей с конскими головами, эти сказочные существа в Юго-Восточной Азии практически всегда изображаются как люди-птицы. По одной из индуистских легенд, они появились из стопы бога Брахмы и стали небесными певцами и музыкантами. Постоянным местом их обитания считаются волшебные леса гор Химапхан, отождествляемых с Гималаями. В царстве кейнари царит благоденствие и покой, любящие пары безмятежно порхают среди фантастически прекрасных растений. О способности этих полубожественных существ

глубоко и преданно любить сложено множество сказок и легенд. В Мьянме истории оверной любви двух кейнари настолько популярны, что парные фигурки летящих возлюбленных стали эмблемой супружеского счастья. Сюжеты о киннарах включены в индуистские сказания, а также своды буддийских джатак.

Кимоно (от японск. киру — носить, моно — вещь) — национальная японская одежда типа широкого прямого халата без застежек и карманов с небольшим воротом и прямоугольными рукавами, запахивается на груди на правую сторону. Кимоно носят и мужчины, и женщины. Верхнее платье фиксируется поясом оби, который у женщин располагается выше талии и завязывается бантом. Такой костюм сложился в XV в., а в XVII все его разновидности названы термином «кимоно».

Китч (нем. Kitsch, букв. — дешевка, дурной вкус) — изначально: псевдохудожественные изделия, отвечающие низкому художественному вкусу. Китч появился в Европе во второй половине XIX в. как промышленная имитация уникальных произведений искусства. Для него характерны эклектизм, внешние эффекты, крикливость цвета, перегруженность декором, подделки под драгоценные материалы.

Классицизм (от лат. classicus — образцовый) — стиль в европейском искусстве XVII — начала XIX в., важнейшей его чертой было обращение к античному наследию как идеальному образцу. Появившись во Франции, сначала в архитектуре, в которой стали господствовать четкость и геометрическая правильность объемов, строгая организованность планировки и декора, стиль классицизма проникает и в другие формы искусства. Предметам мебели свойственны сдержанный декор и дорогие, качественные материалы (дерево, камень, шелк и др.). Широко употребляется набор маркетри в сочетании с резьбой и бронзовыми накладками, встречаются украшения скульптурами и лепниной. В конструкциях подчеркивается функция опор как несущих элементов, ножки стульев, кресел и шкафов выпрямляются. В орнаментике преобладают античные мотивы: меандры, нити жемчужника, фестоны, купидоны, цветочные и лавровые гирлянды. Правильность пропорций, четкость и изящество линий, симметрия и уравновешенность форм — признаки классической мебели и интерьера.

Колониальный стиль результат синтеза европейской и восточной или европейской и американской культур, ставший следствием эпохи колонизации. Слово «стиль» в данном случае используется условно, поскольку он имеет множество разновидностей, каждая из которых характерна для той или иной колониальной страны, того или иного времени. Различны также сочетания европейских стилевых форм и местных традиций. Так, в колониальной храмовой архитектуре Филиппин XVII—XVIII в.в. господствует смешение барочных и традиционных элементов, в колониальной Мьянме XIX в. превалируют формы викторианского стиля в соединении с некоторыми особенностями бирманского искусства. В современном дизайне под колониальным стилем подразумевается создание интерьеров в духе колониального периода, в которых экзотический аромат и символика дальних стран, традиционные местные материалы и конструкции сочетаются с неоклассическими, барочными или иного стиля мотивами, а также с современными европейскими технологиями и комфортом. Колониальный интерьер не подчиняется жестким канонам, допуская смешение разнородных предметов и стилей.

Комод (фр. commode) — невысокий шкаф с выдвижными ящичками, появляется в эпоху барокко во Франции (XVIII в.) и распространяется в других странах Европы.

Консоль (фр. console) — кронштейн, выступ в стене, выполняющий функцию опоры (карниза, балкона) или укрепленной в стене полки или стола, на которые ставятся украшения. Консоли часто декорируются резьбой, лепниной. В искусстве Таиланда, Лаоса архитектурные консоли часто выполняются в виде изогнутых тел драконообразных змей-нагов, других реальных и мифических существ.

Конструктивизм (от лат. constructio — построение) — художественное направление в искусстве ряда европейских стран начала XX в., провозгласившее основой творчества эстетику целесообразности, выдвинувшее на первый план задачу конструирования, создания рациональных, простых, строго утилитарных форм. Архитекторы и дизайнеры часто опирались на возможности современной строительной технологии, что особенно ярко проявилось в творчестве Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье.

Котена деревянная мешалка, с незапамятных времен используется в деревнях Индии для перемешивания традиционного индийского вегетарианского блюда риджма сааг.

Крис национальное холодное оружие народов Индонезии, Малайзии, малайского населения Филиппин. Крис был неременной частью традиционного мужского костюма, его носили как за спиной, так и на боку, заткнув за пояс. Взрослый мужчина без криса считался «обнаженным», ведь, по местным верованиям, в кинжал вселялась душа его владельца. Крисам приписывались сверхъестественные свойства: он мог издавать шум, предупреждая хозяина об опасности, разить врага на расстоянии, летать по воздуху и т.п. Сакральной частью криса является клинок, в то время как ножны и рукоять могли заменяться в зависимости от статуса человека, его благосостояния и вкуса. Клинки имеют две формы — прямую и пламевидную — и символизируют мифическую змею нагу в состоянии покоя или движения. Они ковались из нескольких металлических полос, часто с добавлением метеоритного железа. При этом на поверхности клинка образуются серебристые узоры памор, которым придается большое значение. Считается, что они способствуют победе

в бою, приносят богатство и процветание. Рукояти выполнялись из золота, серебра, ценных пород дерева, кости, украшались резьбой, драгоценными камнями. Нередко они вырезались в виде фигур божеств и демонов, призванных охранять владельца оружия. Ножны крисов, как правило, деревянные.

Кробонган (индонез. krobongan) — комната в жилой части традиционного индонезийского дома, место для ритуалов и медитации, куда имели доступ только члены семьи. В ней находилось особое ритуальное ложе (что-то вроде кровати с пологом и украшенными резьбой тиковыми опорами), на которое клали священные предметы.

Кэн единица измерения в японской архитектуре, равная расстоянию между опорами жилого дома. Величина кэн варьировалась в зависимости от района и обычно находилась в пределах от 1, 8 до 2 метров, а в целом была подчинена среднему росту человека. Кэн был модулем для всех прочих измерений в доме (колонны, балки, потолки, сёдзи и т.д.), что в результате придавало гармоничный баланс всей постройке.

Мамули (индонез., о. Сумба — золотая подвеска) — орнаментальный мотив или украшение в виде стилизованной раковины, характерный для искусства Индонезии, прежде всего острова Сумба и других Малых Зондских островов. Мамули обычно ассоциируется с материнским началом и женским сексуальным органом. Серьги и подвески типа мамули обязательно входят в число даров, которыми обмениваются семьи молодоженов во время свадебного ритуала. Украшение, дополненное цепочкой, является мужским знаком и символизирует гармонию двух противоположных начал и супружеское счастье. Мотив мамули используется в декоре текстильных изделий, деревянной резьбе и современном дизайне предметов интерьера и мебели.

Мандаринка дамская шляпка, популярная в Европе с 1928 года; появилась под влиянием моды на японское искусство. Эта небольшая шляпка с опущенными полями слегка напоминает прическу японских женщин с декоративными спицами-заколками.

Маркетри тип интарсии, мозаика из фигурных пластинок фанеры, которые наклеиваются на основу. Используется в мебельном искусстве Европы начиная с эпохи Возрождения.

Матми тип шелковой или полушелковой ткани и техника ее изготовления в текстильной продукции Таиланда и Лаоса. Процесс создания изделий сложен, требует кропотливого ручного труда и большого искусства. Сущность метода матми заключается в орнаментации тканей способом резервации, когда нити утка, реже основы, окрашиваются до начала собственно тканья. Узоры матми имеют характерные расплывчатые контуры и существенно отличаются от декора тканей, выполненных другим способом. В Индонезии подобная техника называется икат.

Минимализм термин для обозначения особенности произведения искусства, в котором использован минимум художественных средств, был впервые использован Давидом Бурлюком (David Burlyuk) в 1929 г. во вступительной статье к каталогу выставки живописи Джона Грэхэма, состоявшейся в Нью-Йорке. В 1960-х минимализм получил «статус» художественного направления, предтечами которого называют супрематизм К. Малевича, реди-мейд Дачэмпа, абстрактно-экспрессионистическую живопись и некоторые элементы поп-арт. Для стиля характерны предельная лаконичность форм, использование объемно-геометрических конструкций, минимум декора, стремление к композиционной цельности, работа с большими плоскостями, монохромность и графичность. В мебели применяются самые современные материалы, преобладают сталь, матовое стекло, натуральное дерево, алюминиевые профили. В интерьере культивируются открытые пространства. Огромное влияние на минималистские принципы интерьера оказала эстетика традиционного японского жилища.

Минка традиционный японский дом, имеющий, несмотря на стилистические различия в зависимости от времени строительства и региона Японии, общие конструктивные черты. Это каркасно-балочная конструкция, состоящая из столбов и перекладин. Стены не имеют несущего значения, а представляют собой снаружи раздвижные перегородки — сёдзи, а внутри — перегородки фусума. Крыши покрыты соломой, дранкой, черепицей и бывают трех типов: двускатные, четырехскатные и четырехскатные с навесами. В сельском доме обычно было четыре комнаты, расположенные за передней частью с земляным полом и очагом. В первой комнате (для приема гостей) устраивалась декоративная ниша — токонома. В городском доме, меньшем по размеру и вытянутом в плане, ниша, как правило, находилась в дальней комнате, выходящей в небольшой сад.

Модерн (фр. moderne — современный) — художественный стиль в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX в., получил разные названия: ар нуво — в Бельгии и Франции, сецессион — в Австрии, югендстиль — в Германии, либерти — в Италии. Отказавшись от засилья эклектических форм предшествующей эпохи, художники активно ищут новые пути в искусстве. Основными принципами модерна стали декоративность, уподобление художественного объекта природному, свободная планировка с асимметричными формами, создание единого целостного ансамбля, в котором ведущая роль принадлежит архитектуре. В облике зданий органично сливаются конструктивные и декоративные элементы, господствуют кривые линии, изогнутые карнизы, круглящиеся дверные и оконные проемы. Единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу подчинено все: и свободно перетекающие пространства внутренних помещений, и капризно извивающиеся стилизованные растительные узоры, и гибкие линии предметов мебели, и даже стеклянные абажуры в виде чашечек цветка. Модерн широко использует пластические возможнос-

ти новых технических конструкций из металла и железобетона, стекла и майолики. В мебели параллельно развиваются две линии: декоративная, где преобладают капризно изогнутые формы, и конструктивная, стремящаяся к простоте и ясности конструкции, минимуму декора. Не случайно некоторые художники второго направления черпали вдохновение в японском искусстве.

Модернизм (от лат. *modernus* — новый, современный) — собирательное обозначение всех новейших художественных течений и школ XX в., характеризующихся разрывом с традициями реализма и обращением к экспериментальным творческим методам (экспрессионизм, абстракционизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт и др.).

Мэйдзи период в истории Японии (1868—1912), названный так по девизу правления императора Муцухито — «Просвещенное правление». Началом периода считается произошедшее 3 января 1868 г. низложение сёгуна Токугава и возвращение всей полноты государственной власти императору. Новое правительство и созданные за короткий срок политические партии отражали в основном интересы буржуазного и помещичьего сословий, что позволило в течение нескольких лет провести важные социально-экономические реформы и вывести страну из феодальной отсталости в группу мощнейших империалистических государств мира.

Нага фантастическое змееобразное существо в индуистско-буддийской мифологии народов Южной и Юго-Восточной Азии, обитатель подземных и водных миров. В ряде легенд наги являются создателями земной тверди, поэтому существовало поверье, что землетрясения и наводнения вызываются передвижениями этих подземных существ. Им поклонялись как самым умным и опасным существам, а за удивительное свойство менять кожу считали знающими тайны бессмертия. Нередко нага воспринимался как связующее звено между небом и землей. Изображение наги всегда наделялось обереговой символикой, которая широко использовалась в архитектурном декоре. Концы крыш буддийских храмов в Таиланде и Лаосе делаются наподобие стилизованных змеиных голов и хвостов, консоли и перила лестниц — в виде изогнутых тел нагов. Их включают в узоры фронтонов, арочные обрамления дверных и оконных проемов. Облик нага везде легко узнаваем по длинному изогнутому телу змеи и драконьей голове (иногда их было несколько) с финиалом, напоминающим то языки пламени, то растительные побеги с остроконечными листьями.

Нат (бирм. — дух) — основной персонаж в анимистических представлениях народов Мьянмы. Существуют духи луны, солнца, ветра, гор, морей, рек, деревьев, домов, храмов, домашнего очага и т.д. В ната может после смерти превратиться человек. Высшую ступень в иерархии духов занимают 37 натов — покровителей всей страны во главе с властителем небес Тэчжамином. Фигуры натов в пышных придворных костюмах с остроконечными головными уборами часто встречаются в архитектурном декоре, резьбе по дереву и кости, в чеканке по серебру, лаковой орнаментике.

Неоклассицизм собирательное обозначение художественных течений в европейском и американском искусстве второй половины XIX и XX в.в. Опирается на классические традиции искусства античности, Возрождения и классицизма. Интерьеры и мебель этого стиля отличаются простотой конструкции, чистыми геометрическими линиями, иногда монументальностью форм, скромностью отделки, использованием «цитат» из античности.

Нэцкэ брелок, подвеска, миниатюрная скульптура размером от 2,5 до 15 см — таковы значения обязательной детали японского мужского костюма, появившейся в конце XVII в. Подвеска использовалась как своеобразный противовес для прикрепленных к ней мелких предметов (трубки, кошелька, печати, амулета и др.), которые затыкали за пояс, поскольку мужское кимоно (как и женское) не имело карманов. Первые нэцкэ имели вид круглой деревянной лепешечки. В XVIII в. брелоки приобрели характер миниатюрной пластики, которую делали из дерева, слоновой кости, рога, реже фарфора, металла и других материалов. Искусством миниатюрной скульптуры стали заниматься профессиональные мастера, а своего расцвета оно достигло в XIX веке. Тематика нэцкэ разнообразна: это и изображения буддийских божеств, и даосских святых, и литературных героев, и гротескных фигурок европейских купцов, и театральные маски, и жанровые сценки.

Окир (язык народности маранао — узор) — группа орнаментов, характерных для искусства южнофилиппинского региона, которые наиболее широко стали применяться со времени распространения ислама. Особенностью узоров окир стало почти полное отсутствие изобразительных элементов. Орнаменты обычно подразделяются на два вида: окир-а-дату — «мужские узоры», построенные на растительных мотивах, и окир-а-бай — «женские узоры», состоящие из геометрических элементов. Такая классификация обусловлена в определенной степени технологией изготовления украшаемых предметов. Женским ремеслом у народа маранао считалось ткачество и плетение, в котором все тканые мотивы приобретали геометризированные формы, которые и образовали орнаментальный арсенал «женских узоров». Резьба по дереву и художественная обработка металлов были исконно мужским занятием. Технические возможности и стремление мастеров пластически моделировать поверхность стенных панелей, балок, сундуков, сосудов и шкатулок для бетеля породило различные варианты «мужских узоров» на основе волнистой линии и цветочно-лиственных побегов.

Ормолу имитация золотого покрытия при отделке металлических деталей на мебели. Сначала этот термин означал покрытие из матового золота, впоследствии — сплав меди и цинка. Такие металлические детали характерны для мебели XVIII в., особенно во Франции.

- Павлония** род древесных растений из семейства норичниковых (*Paulownia*), произрастающих в Восточной Азии. Из 10 видов растений культивируют главным образом павлонию войлочную. Это листопадное дерево высотой 15–20 метров, с прямым стволом, широкой кроной и крупными листьями на длинных черешках. Древесина легкая, мягкая, хорошо поддающаяся обработке, в Китае, Японии и Корее используется для изготовления мебели. Встречающийся в резьбе орнаментальный мотив с изображением листьев павлонии носит благопожелательный характер — согласно древним поверьям, дерево растет только там, где царят мир и спокойствие.
- Пагода** буддийское культовое сооружение в странах Дальнего Востока и Вьетнаме, предназначенное, как и ступа, для хранения священных реликвий, мощей Будды, буддийских святых и настоятелей монастырей, культовых предметов и статуй. Сооружаются также в ознаменование важных событий. Пагода имеет вид многоярусной пирамидальной башни с нечетным количеством ярусов.
- Пазл** (англ. puzzle — головоломка) — предмет мебели, представляющий собой набор из трех-четырех столиков-скамеек разной величины и высоты, которые образуют своеобразную лесенку. Имеет в основном декоративное назначение.
- Палки** индийская двухъярусная этажерка из двух прямоугольных или квадратных ярусов. Нижний ярус представляет собой раму с узором из разноцветных веревок. Как правило, палки украшается резьбой.
- Пальметта** (фр. palmette — украшение в виде пальмового листа) — орнаментальный мотив в виде стилизованного веерообразного листа
- Папье-маше** (букв. — жеваная бумага) — масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеем, крахмалом, гипсом, лаком и другими материалами. Легко поддается формовке, поэтому применяется для изготовления декоративных фигурок, деталей мебели.
- Патара** полка, сундук или комод для хранения вещей, используемый в быту жителей Западной и Центральной Индии. Как правило, такой сундук украшается ручной росписью, яркой и изысканной.
- Патина** (ит. patina) — пленка различных оттенков, образующаяся на поверхности металлических изделий при окислении металла под воздействием естественной среды или специальной обработки (патинирования). Предохраняет изделие от коррозии, имеет также декоративное значение.
- Пашмина** тонкая ткань из шерсти диких коз, идущая на изготовление знаменитых кашмирских шалей Индии. В настоящее время термин используется также для обозначения больших шерстяных и шелковых шарфов.
- Пирха** низкий стул, табурет в сельском быту жителей Индии. Его сиденье представляет собой деревянную раму с канвой, по которой выткана основа из туго натянутых хлопчатобумажных (или синтетических) веревок. Табуреты пирха иногда украшают резьбой или раскрашивают.
- Поп-арт** (от англ. popular art — популярное искусство) — направление в искусстве Европы и Америки, возникшее в 1950–1960-х гг., основным лозунгом которого стал отказ от беспредметности, абстракционизма и утверждение культа вещи. Создатели массовой культуры используют разные средства: включение в произведение коллажей, муляжей, бытовых предметов, фотоснимков, имитируют рекламные щиты и др. Создаются огромные трехмерные композиции, разворачивающиеся во времени и пространстве, в которое включаются и зрители. Изобретателями поп-арта считаются Роберт Раушенберг и Джэспер Джонс. Разновидности поп-арта: хэппенинг, предметная инсталляция, энвайронмент и другие формы концептуального искусства.
- Примитивизм** направление в искусстве XIX–XX в.в., художники которого обращаются к формам так называемого примитивного искусства — первобытного, средневекового, народного, детского рисунка. Намеренное опрошение изобразительных средств, стилизация под «примитив» обусловлены стремлением обрести целостность, ясность и спонтанность мировосприятия, свойственные «наивному», не испорченному цивилизацией творчеству. Термин часто используется и по отношению к произведениям мастеров, не имеющих профессиональной подготовки.
- Пунка** индийское опахало, которое в старые времена представляло собой бамбуковую палку с прикрепленным к ней листом пальмы. Позднее форма опахала изменилась, оно превратилось в прямоугольную раму, на которую натягивали кусок хлопчатобумажной ткани. Опахало прикрепляли к потолку и приводили в движение, потянув за веревку.
- Пьятта** пирамидальное перекрытие культовых или дворцовых сооружений Мьянмы, представляющее собой конструкцию из нечетного числа квадратных в плане и уменьшающихся кверху крыш. Каждая из крыш обычно имеет декоративный фронтонык в центре ската и богатое деревянное резное убранство. Венчающая часть пьятты напоминает вытянутую вверх луковицу с зонтичным шпилем.
- Пэчверк** (от англ. patchwork — лоскутная работа) — лоскутная техника составления узоров или изготовления вещей из отдельных фрагментов различных цветов, формы и типов материала.
- Раку** (от японск. — наслаждение) — тип керамики (прежде всего чаши), используемой в японской чайной церемонии тя-но-ю. Первые чаши такого типа стал делать Танака Тёдзиро (1516–1592) под руководством изве-

стного мастера чайной церемонии Сэн-но Рикю. Главная особенность керамики раку состоит в том, что она делалась не на гончарном круге, а от руки, что придавало каждому изделию неповторимость, оригинальность, отражало индивидуальный вкус мастера. Чаши имели обычно неправильную цилиндрическую форму, покрывались тонкой черной или красной глазурью, декоративной сеточкой кракле, а в качестве орнаментального мотива на них иногда ставили печать с иероглифом «раку» или изображение бабочки — символа быстротечности бытия.

Рафугар главный мастер по изготовлению кашмирских шалей в Индии. Он сшивает полотно шали из отдельных кусочков, которые ткут по отдельности десятки помощников. Задача рафугара — сшить лоскуты без единого шва и нарушения рисунка.

Раффловский стул стул, названный по имени английского политического деятеля, востоковеда Т.С. Раффлса (Th.S. Raffles), появившийся во время его губернаторства в Индонезии в начале XIX в. Спинка такого стула имеет вогнутый контур, как бы охватывая туловище, задние ножки сильно отходят назад. Разработку его базовой модели обычно приписывают английскому дизайнеру Томасу Шератону. Рисунок стула, имеющего сходные с раффловским очертания, впервые появился на страницах второго издания его «Книги рисунков для обойщиков мебели и краснодеревщиков» в 1793 г.

Риджма сааг традиционное индийское вегетарианское блюдо из фасоли с добавлением специй, подается с рисом или пресными лепешками чапати.

Рококо (от фр. *rocaille* — мотив в виде раковин) — художественное направление, стиль в европейском искусстве второй четверти и середины XVIII в. Появился во Франции в период правления Людовика XV, когда вместе с экономическим ростом страны в среде аристократии усиливается тяга к роскошной, комфортабельной жизни. В противовес монументальности и парадности барокко получают развитие постройки интимного, камерного характера, с господствующим в интерьере культом изящества, изнеженности и утонченности, игры и фантазии. Появляются новые типы жилых помещений: будуары, интимные кабинеты. Архитектоническое начало сменяется откровенно декоративным. Интерьеры и мебель украшаются позолотой, причудливыми лепными и живописными узорами, состоящими из раковин, завитков, гирлянд, прихотливо извивающихся стеблей и т.д. В этот период усиливается восточное, прежде всего китайское, влияние, а в середине XVIII в. увлечение «китайщиной» (шинуазри) — коллекционирование фарфора, лаков, подражание китайским образцам — достигает апогея. В убранстве интерьеров используются дорогие предметы и материалы: золото, зеркала в роскошных рамах, экзотические породы дерева, мрамор, гобелены, шелк и даже бумажные обои, тоже завезенные из Китая.

Романский стиль (от лат. *Romanum* — римский) — художественный стиль в культуре Западной и Центральной Европы, получивший распространение в период раннего средневековья (X—XIII в.в.). Основным видом искусства в этот период была архитектура, развивавшаяся на основе античных римских традиций. Для романского храма — базилики — характерны закрытые, тяжелые, строгие формы, преобладание горизонталей, сводчатые перекрытия, темное, почти без украшений, внутреннее пространство. Массивностью и суровой мощью форм отличаются и произведения прикладного искусства, в том числе мебель. Универсальным предметом мебели был сундук, который мог служить одновременно кроватью, местом для сидения и дорожным чемоданом. Простые громоздкие формы раннероманских шкафов, стульев без обивки, столов позже обогащаются такими элементами декора, как колонны, аркады, профильные карнизы, кованые железные накладки, резьба по дереву.

Романтизм (фр. *romantisme*) — художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII — первой половины XIX в. Возник как противопоставление рационализму в эстетике классицизма, утилитаризму в философии Просвещения, прагматизму буржуазного общества. В основе романтизма — свобода творческой личности, одухотворение природы, культ сильных страстей, стремление создать универсальную картину мира. Наиболее ярко проявился в живописи и графике, повлиял на архитектуру малых форм и дизайн интерьера. Для стиля характерны отход от академических канонов, лиризм, эмоциональная приподнятость, драматизм образов, ирония и гротеск, а также обращение к формам традиционного, народного искусства.

Ротанг лиановидная пальма рода каламус (*Calamus rotang*), стебли которой иногда называют «испанским тростником». В странах Юго-Восточной Азии является основным сырьем для изготовления плетеной мебели, используется также как строительный материал. Растение это очень длинное и ровное: 4–5-метровый отрезок лианы может по всей длине иметь почти одинаковый диаметр. Древесина по фактуре слегка напоминает бамбук, но у последнего стебель полый, а ротанг изнутри заполнен твердой губчатой массой. Качественное изделие из ротанга выдерживает вес в 500–700 кг. Ротанг не деформируется, он равнодушен к перепадам влажности, температуры и давления. При нагревании ротанг свободно гнется и может принимать разнообразные формы.

Рустика (от лат. *rusticus* — простой, грубый) — рельефная кладка из грубо тесаного камня или облицовка стен сооружения (либо большой поверхности предмета) необработанными камнями геометрической формы. Рустик — стиль создания нарочито грубоватых мебельных форм.

- Саби** (японск., букв. — патина) — в японской эстетике понятие изящной простоты, тонкой прелести, создающей ощущение «патины старины». Время, по мнению японцев, проявляет суть вещей. Потемневшее дерево, замшелый камень, бронза, покрытая патиной, — все это придает вещи особое очарование.
- Саванкхалок** город в Таиланде, где с XIII в. производится широко известная в Юго-Восточной Азии керамика, а с XIX в. — и фарфор. Наиболее характерная продукция, получившая также название «саванкхалок», — это селадоны, т.е. керамика, покрытая зеленоватой глазурью. Поверхность таких изделий может быть ровной, гладкой, иногда покрытой декоративной сеткой кракелюр, но может иметь подглазурные рельефные орнаменты, среди которых особенно популярны стилизованные цветы и листья лотоса.
- Сари** традиционная женская одежда в Индии. Относится к свободному типу одежды, не имеет швов и представляет собой цельное полотно 5–8 м длиной, шириной 100–110 см. Обматывается вокруг бедер, драпируя ноги. Один конец закрепляется на талии, другой набрасывается на плечо или голову.
- Сариманок** мотив фантастической птицы, часто встречающийся в искусстве народа маранао, населяющего южнофилиппинский остров Минданао. Возникновение образа сариманок относится еще к домусульманскому периоду (до XIV в.), когда эта птица почиталась как покровитель рода. В дальнейшем она стала символом благополучия, процветания и доброй вести. Ее изображение слегка напоминает попугая или петуха: длинный изогнутый клюв, декоративный хохолок и пышный хвост. В деревянной резьбе фигура птицы ярко раскрашивается в традиционные для маранао цвета: красный, желтый, синий и белый. По местным верованиям, такая колористическая гамма обладает защитными свойствами. Разноцветное изображение птицы увенчивает крыши свадебных домов, включается в декор стен, сундуков и предметов домашней утвари, составляющих приданое невесты, как пожелание счастливой жизни и благоденствия.
- Саронг** национальная одежда многих народов Индонезии, которую носят и мужчины, и женщины. Представляет собой прямую сшитую юбку, которая драпирует бедра и укрепляется на талии поясом. В женском костюме саронг дополняется кофточкой с длинными рукавами и шарфом, в мужском — рубашкой и брюками. Хлопчатобумажные и шелковые саронги украшают разнообразные узоры, имеющие, как правило, благопожелательное значение.
- Сёдзи** раздвижные наружные перегородки в традиционном японском доме. Представляют собой движущиеся в пазах деревянные рамы, сплошные внизу, а сверху разделенные на ячейки, обтянутые бумагой.
- Сёин-дзукури** стиль в архитектуре, возникший в Японии в конце периода Муромати (1333–1568), особенности которого наиболее ярко проявились в жилищах военного самурайского сословия. Прототипами этого феодального замка были как крестьянский дом (минка), так и дворец аристократов (синдэн), но самое главное — сёин, особые покои появившиеся в буддийских монастырях в XV в. для занятий монахов. Главные черты стиля сёин-дзукури — функциональное разделение внутреннего пространства при помощи раздвижных перегородок (фусума); использование перегородок сёдзи, также подвижных, отделяющих интерьер от внешнего пространства; горизонтальное развитие архитектурного пространства с включением в него различных покоев, прежде всего парадной комнаты для гостей с нишей токонома, а также сада как естественного продолжения среды обитания человека.
- Селадон** керамическое или фарфоровое изделие, покрытое зеленой глазурью, которая может иметь разные оттенки — от бледных серо-зеленых до коричневато-зеленоватых. Термин используют европейцы с XVIII в. первоначально для обозначения китайских керамических изделий со стекловидной поливой, напоминающей по цвету нефрит. В Китае селадоны создаются с периода Сун (960–1279), главным образом в печах мастерских Лунцюань. Селадоны производились также в Корее и во Вьетнаме. В Таиланде они делались начиная с XIII в., получив название «саванкхалокские» по месту изготовления (город Саванкхалок).
- Синдэн-дзукури** стиль в архитектуре Японии, возникший в эпоху Хэйан (794–1185) и отражающий особенности синдэн (дворца) — жилья аристократов. Это было большое здание стоечно-балочной конструкции с высокой нависающей со всех сторон кровлей. Внутри нет перегородок, пространство разделялось занавесями и было фактически открытым наружу. Вместо стен — решетчатые ставни, поднимавшиеся вверх.
- Синто, синтоизм** (от японск. синто — путь богов) — национальная религия в Японии, возникшая на основе древних тотемистических и анимистических представлений и культа предков. Главными объектами поклонения являются предметы и явления природы, а также души предков — охранителей рода, семьи, местности. Среди синтоистских божеств (ками) высшее место занимает богиня солнца Аматаэрасу, от которой, согласно мифологии, ведет свое происхождение императорская фамилия.
- Сошок** небольшой складной столик для путешествий, как правило, покрыт яркой росписью в цветочных мотивах. Его изобрели погонщики слонов в Индии, которым приходилось принимать пищу на спине животного.
- Степ-кабинет** комплект мебели из нескольких шкафов, которые ставятся один на другой по принципу горки: на самый большой комод водружаются шкафчики «мал мала меньше», иногда — в виде лесенки, ступеньки которой украшаются вазами и другими декоративными предметами. Такой тип мебели в европейском дизайне по-

явился, вероятно, под влиянием ступенчатых шкафов и комодов, распространенных в мебельных традициях Китая, Японии, Индии.

- Ступа** буддийское мемориальное сооружение без внутреннего пространства, имеющее только небольшую реликварную камеру для священных предметов: мощей Будды или буддийских святых, ценных скульптур, предметов культа и религиозных текстов. Первые ступы, по преданию, появились в Индии в VI в. до н.э. для захоронения останков Будды Гаутамы. Сохранившиеся культовые постройки III—I веков до н.э. имеют полусферические очертания куполов, стоят на квадратных основаниях и увенчаны многоярусными зонтами. Ступы буддийских стран Юго-Восточной Азии (Мьянмы, Таиланда, Лаоса и Камбоджи), сохраняя три традиционных элемента, приобрели разнообразные формы: от башнеобразных до вытянутых конусовидных. Ступа обладает многослойной символикой: это и знак перехода Будды в нирвану, и олицетворение находящейся в центре буддийской Вселенной горы Меру, и символ ступеней самосовершенствования.
- Суньлун** китайская корзинка без дна, характерный предмет деревенского быта. Ее использовали как сушилку для одежды, поставив на жаровню.
- Сэтомоно** (от японск. Сэто — название печей, моно — вещь) — термин для обозначения фарфора в Японии, производство которого началось с XVII в. В печах Сэто, известных со времен средневековья, ранее изготавливалась керамика простых форм и спокойной коричневатой-охристой цветовой гаммы. В XIX в. здесь стали делать также сине-белый неглазурованный фарфор.
- Тана** полка в виде тонкой деревянной доски, характерный предмет мебели в традиционном японском доме; используются, как правило, две асимметрично повешенные полки.
- Тансу** шкаф или комод с выдвижными ящиками, предмет традиционной мебели в Японии, может иметь ступенчатую форму. Получил распространение с XVII—XVIII в.в., когда в Японию начали импортироваться из Кореи шкафы подобного типа. В нижней части тансу обычно хранят белье, в средней — сложенные стопкой кимоно, в верхних ящиках — различные аксессуары одежды, сумочки и др. Шкафы нередко покрываются лаком, имеют металлические накладные ручки, украшаются мотивами традиционного орнамента, в частности монами — фамильными гербами.
- Татами** циновки, плотные маты толщиной 6 см для покрытия пола в традиционном японском доме. Изготавливаются из рисовой соломы, сверху обшиваются высушенной травой игусой, а по краям — плотной темной тканью. Размеры татами колеблются в зависимости от района Японии, составляя примерно 1,8 x 0,9 метра. Будучи всегда прямоугольной формы, они служат модулем для определения площади помещения.
- Текстура** (от лат. *textura* — ткань, строение, связь) — характер поверхности какого-либо материала, обусловленный его внутренним строением, структурой. Текстура зависит от естественных свойств материала, в отличие от создаваемой художником фактуры. Например, продольный срез дерева показывает его волокнистую структуру, а поперечный — структуру роста в виде годовых колец. В мебельном деле естественный рисунок разреза древесины определяет ее декоративную ценность.
- Тигайдана** двойная полочка с половинками разного уровня, которая укрепляется в покоех буддийских монахов рядом с местом их постоянных занятий (литературой, каллиграфией и т.п.), а также вывешивается в передней комнате японского жилого дома, обычно рядом с нишей токонома.
- Тик** тиковое дерево из семейства вербеновых (*Tectona grandis*), насчитывает большое количество разновидностей, произрастает в лесах Азии, от Индии до Индонезии. Древесина тика ценится за прочность, красоту и плотность фактуры, устойчивость к гниению и термитам. Широко используется в судостроении, архитектуре, облицовке стен и мебельном искусстве.
- Тиснение** получение изображения давлением нагретой формы на переплетную крышку, бумагу, картон или дерево; выполняется на позолотном прессе. Различают плоскоуглубленное и рельефное тиснения, которые могут быть бескрасочными и красочными (изображение образуется с помощью специальной красочной или металлизированной фольги, остающейся в углублениях).
- Токонома** декоративная ниша в традиционном японском доме, которая сооружалась в передней комнате напротив выхода на веранду. В ней вывешивался свиток живописи, каллиграфии, ставилась ваза с цветами, курильница или другое украшение, которое служило предметами для созерцания, любования во время приема гостей по торжественным случаям. В домах городского типа декоративную нишу устраивали обычно в дальней комнате, выходящей в маленький сад. Токонома присутствует также в интерьере чайного домика, предназначенного для проведения чайной церемонии — тя-но-ю
- Тонет** тип гнутой мебели, названной в честь ее изобретателя немецкого мастера Микаэля Тонета (1796—1871). Первые опыты по изготовлению мебели с применением гнутой толстой фанеры Тонет начал в 1830-х годах, а в 1841 запатентовал свое изобретение. В мебельном деле это стало поистине эпохальным явлением, позволившим начать массовое производство недорогих изделий на основе новой технологии и простых рациональных конструкций. Материалом для гнутой мебели был преимущественно бук, который обрабатывали

горячим паром — эта операция и была ключевой в разработанной мастером технологии. Фирма Тонет делала главным образом стулья, позже было налажено производство кресла-качалки. На Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне продукция Тонета была отмечена большой бронзовой медалью.

Тунсо древняя китайская бамбуковая флейта.

Тхали большой, обычно круглый, поднос из серебра, меди, латуни или нержавеющей стали, на котором подается индийское блюдо того же названия. По краям тхали ставят металлические чашечки для небольших порций мяса, цыпленка, рыбы, двух видов овощей, даля (чечевицы), йогурта с салатными овощами, а также пикули и др. В центре подноса размещается отварной рис или блюдо пури, сделанное из зерен пшеницы. Правила индийского этикета предусматривают строгое расположение всех этих кушаний.

Тхепраном (тайск. — божество поклоняющееся) — один из самых распространенных мотивов в орнаментике Таиланда, Лаоса (тхепханом) и Камбоджи (теп праном). Это изображения второстепенных божеств, персонифицирующих природные силы и считающихся обитателями рая Индры и Вишну в индуистско-буддийской космографии. Воспринимаются как охранители государства, королевской власти, священных мест и предметов. Изображаются обычно в виде поясных женских (реже мужских) фигур, «вырастающих» из цветка лотоса или другого растения. Их руки сложены у груди в молитвенном жесте, и от них часто отходят длинные стебли с бутонами лотоса.

Тядо, тя-но-ю (от японск. тядо — путь чая) — чайная церемония, искусство приготовления и питья чая в Японии. Первоначально чай, появившийся в Японии в VIII в., употребляли буддийские монахи во время религиозных ритуалов и медитаций. В XII—XV в.в. под влиянием дзэн-буддийских монастырей чай становится популярным и среди самураев, аристократов, горожан. Создателем чайной церемонии считается Мурато Дзюко (1422—1502), сформулировавший четыре ее главных принципа: гармония, почтительность, чистота и тишина. Последователи этого мастера, и прежде всего Сэн-но Рикю (1522—1591), разработали ритуал и этикет чаепития, состав используемых в нем предметов (чаша тьяван, чайница тя-ирэ, сосуд для холодной воды мидзусаси, бамбуковые ложечки тсяяку и т.д.), конструкцию и оформление чайного домика (тясицу) и окружающего его сада. Был определен и характер бесед во время тя-но-ю, призванных, как и весь ритуал, создавать настроение отрешенности от повседневности, стремление к познанию Истины и Красоты.

Укиё-э (от японск. укиё — «бренный, изменчивый мир», «мир земных наслаждений») — направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие в период Эдо (1614—1868). Укиё-э — это картины повседневной жизни городского сословия, в это время постепенно набравшего силу. В духе укиё первоначально создавались живописные свитки. Попытки демократизации художественной жизни сказались прежде всего в появлении иллюстрированных, издававшихся массовыми тиражами книг и станковой гравюры. Центром производства гравюр на дереве (ксилографии) стал Эдо, где еще в XVII в. была разработана технология их создания и жанровая тематика, включавшая изображения красавиц, гейш, актеров театра Кабуки, бытовых сцен, а позднее — литературно-исторических сюжетов и пейзажей. Развитие ксилографии определялось несколькими ведущими школами — династиями, а также такими выдающимися мастерами, как Судзуки Харунобу, Китагава Утамаро, Утагава Тоёкуни, Касусика Хокусай и др.

Уруси название японского лака, изготавливаемого из лакового дерева, сумаха лаконосного (*Rhus vernicifera*). Применяется для покрытия культовой скульптуры, архитектурных деталей, ценной мебели и создания предметов декоративно-прикладного искусства.

Функционализм принцип формообразования предметов, основанный на их практическом использовании, функции. Эстетика «целесообразности» лежит в основе художественного течения в западноевропейском искусстве 1920—1930-х гг.

Фусума внутренние раздвижные перегородки в традиционном японском жилище. Как правило, это деревянные рамы, оклеенные с двух сторон плотным картоном, но могут использоваться и другие материалы (бумага, ткань).

Футон тонкий, набитый хлопком матрац, на котором в Японии сидят и спят, раскладывая его прямо на полу, на циновке — татами.

Фьюжн (от англ. fusion — сплав) — современное направление в дизайне интерьера и мебели, основанное на органичном сплаве различных стилей (минимализм, хай-тек и др.) и этнических элементов. В нем используются как природные, так и синтетические материалы, ручная, почти ремесленная, работа и современные конструкции. Тем не менее оно отличается от этностиля и эклектики. Предметы интерьера в стиле фьюжн изготавливают дизайнеры-профессионалы с применением передовых технологий.

Фэн-шуй (кит., букв. — ветер—вода) — китайское учение об искусстве гармоничной жизни, создании благоприятной для человека окружающей среды, достижении согласия с природой и самим собой. Основано на древних традиционных религиозно-философских представлениях Китая, позже обогатившихся идеями буддизма и даосизма, а также геомантии и астрологии. Суть учения сводится к концепции уравнивания энергий пяти стихий: металла, воды, дерева, огня и земли, из которых образуется все во вселенной и которые на-

ходятся в циклических взаимодействиях. Принципы фэн-шуй используются при организации традиционного китайского дома, определяя расположение окон, дверей, зеркал, мебели.

Хавели традиционный летний городской дом или дворец в Индии. Постройка может иметь внутренний двор и балконы разной величины. Деревянные части дома могут украшаться сложной орнаментальной резьбой. Внутренние помещения, как правило, отличаются богатым убранством.

Хай-тек (сокращенное от англ. high technology — высокая технология) — одно из направлений в новейшем искусстве Европы и Америки, возникшее и наиболее ярко проявившееся в архитектуре. Для него характерно освоение новых материалов, технологических и конструктивных элементов. В произведениях выявляются высокие качества пластика, легких сплавов, блестящих и прозрачных поверхностей, полированных металлов и др. Архитектурные сооружения напоминают гигантские механизмы, производственные модули или космические станции геометризованных объемов (самый известный пример — Национальный центр искусств имени Ж. Помпиду в Париже). Мастера хай-тека стремятся создать не только новую эстетику городской среды, но и гармонизовать в едином стиле внутреннее пространство зданий со всеми его аксессуарами, мебелью и пр.

Хамса фантастическая птица в мифологии народов Индии и Юго-Восточной Азии, прототипом которой является дикий гусь или утка. Изображается обычно с пышным опереньем, небольшим хохолком, длинным клювом, высоким пламевидным хвостом и мощными лапами с острыми когтями. В индуистских мифах хамса выступает как носитель бога Брахмы и его супруги. В гусей иногда превращаются сами небожители, спасаясь от страшных демонов, — ведь гусь считался птицей благородного, божественного или королевского происхождения. В этом образе рождался будущий Будда. Поэтическое сравнение гуся с мудрецом-отшельником наиболее образно выражает одну из основных концепций буддизма. Как и цветок лотоса, он олицетворяет чистоту и просветленность духа, свободного от земных уз. Вода, на поверхности которой плавает гусь, уподобляется суетному миру людей, а полет птицы символизирует устремленность архата к высшему бытию. Тесная связь хамсы с водой определила еще одну важную грань его символики — плодородие и процветание. Ему нередко приписывались магические свойства: знание лечебных трав, способность изменять облик, противостоять злым чарам, превращать свое оперенье в золото. Красивая благородная птица была олицетворением женственности, и в эротической поэзии ее достоинства нередко сравнивали с женскими.

Хинта мифическая, легендарная птица, отождествляемая в Мьянме с уткой, имеет ту же символику, что и хамса.

Чанди (индонез. — храм) — культовое сооружение, тип храма с характерным пирамидальным завершением, сложившийся в средневековом зодчестве Восточной Явы (Индонезия). Согласно распространенной легенде, создателем первых храмов и дворцов был божественный мастер Вишвакарман. Буддийское или индуистское святилище чанди воплощало собой обитель богов, космическую гору Сумеру, которую собственно и символизировала многоярусная пирамидальная форма храмового перекрытия. Лучшие образцы таких храмов (чанди Каласан — VIII в., чанди Лоро Джонгранг — конец IX в.) являют собой пример органичного синтеза архитектуры и скульптуры. В изделиях прикладного искусства, например в резьбе и батиках, наличие узора «чанди» придавало сакральный характер декоративному убранству предмета.

Чантинг инструмент для батикования в текстильном искусстве Индонезии и Малайзии, имеет вид миниатюрного сосуда с носиком (чайника), с помощью которого наносят разогретый воск на ткань.

Чапати индийское национальное блюдо, наряду с рисом является основной пищей индийцев. Это пресные лепешки из муки, воды и специй, которые готовятся на выпуклой сковороде на очень сильном огне и употребляются горячими с различными соусами и подливами.

Чарпой традиционная индийская кровать, конструкция которой представляет собой легкую деревянную прямоугольную раму с канвой. Основа кровати делается из туго натянутых хлопчатобумажных или синтетических веревок. Иногда чарпой украшают резьбой, раскрашивают.

Чинтэ фантастический лев в мифологии Мьянмы, изображается с львиным телом и драконообразной головой с оскаленной пастью и пламевидной гривой. Является символом королевской власти, могущества, великодушия и благородства. Скульптуры чинтэ как охранители священных мест возводятся перед буддийскими сооружениями. Широкое распространение этого мотива в искусстве Мьянмы связано также с астрологической знаковой системой, согласно которой лев олицетворяет планету Марс, день недели — вторник и юго-восточное направление. На бирманских вышивках-аппликациях и лаковых изделиях профильное изображение чинтэ обычно заключается в фигурный медальон, окруженный пышным растительным узором.

Чиппендейл, Томас (1718–1779) выдающийся английский мебельный мастер, автор многочисленных проектов мебели, прославившийся и как практик, создававший прекрасные образцы в стиле французского рококо с формальными элементами английской мебели первой трети XVIII в. и включением готических и восточноазиатских мотивов. Сиденья его кресел имеют трапециевидную форму, ножки часто изогнутые, в контуре спинок угадываются силуэты скрипки или вазы. Высокие книжные шкафы со стеклами в виде ромбовидной решетки, кровати с балдахинами

наподобие китайской пагоды, большие напольные часы — эти и другие предметы мебели обильно украшаются причудливыми узорами, в которых элементы рокайля сочетаются с модными китайскими мотивами.

Швечхитхоу (бирм. — золотое шитье) — традиционная бирманская техника создания занавес, панно, сумок и других изделий из ткани при помощи рельефной аппликации и вышивки. На хлопчатобумажную или бархатную основу изделия сначала нашиваются из разноцветных кусков материи детали орнаментального рисунка, под которые подкладывается хлопковое волокно, вата или другой мягкий материал, чтобы изображение было рельефным. Фон изделия, широкая кайма и изобразительные элементы почти сплошь украшаются узорами из металлических (золотных) нитей. В XVIII—XIX в.в. для дворцовых занавес использовались настоящие золотые и серебряные нити. Декор дополняется блестками, стеклянными и зеркальными вставками, мелкими металлическими «чешуйками», что в целом образует удивительный эффект мерцания поверхности, пышности и богатства.

Шератон, Томас (1751–1806) крупнейший английский дизайнер в мебельном искусстве конца XVIII в. Яркий представитель классицизма, он был скорее теоретиком-проектировщиком, чем практиком. Выпустил несколько альбомов с проектами мебели, наиболее фундаментальным был сборник 1791 г. Для мебели Шератона характерны почти полное отсутствие кривых линий, выявление конструктивной основы, умеренное членение поверхностей. Спинки стульев и кресел разнообразны по форме, изящны в пропорциях и рисунке, диваны большей частью имеют мягкие спинки и сиденья, кровати снабжаются легкими, шатрообразной формы балдахинами.

Шинуазри (от фр. chinoiserie — «китайщина») — стилистическое направление, возникшее в Западной Европе на рубеже XVII—XVIII в.в., повлиявшее на возникновение стиля рококо. Художники использовали сюжетные мотивы из воображаемой жизни китайцев и стилистические приемы, заимствованные из традиционной китайской живописи и прикладного искусства. Шинуазри продолжает активно применяться в современном дизайне, мебели, интерьере и одежде.

Эклектика, эклектизм (от греч. — выбирающий) — в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве сочетание разнородных стилевых элементов, смешение стилей разных стран и разных эпох. Как художественное направление появилось и развивалось в европейской культуре второй половины XIX в., сохранившись и в XX. К эклектике относятся также и произведения, выполненные в одном из исторических стилей (готика, барокко, классицизм и др.). В современном дизайне мастера, использующие эклектический метод, проектируют интерьер и мебель по принципу сочетания не более двух-трех стилистических типов, объединенных цветом, текстурой, общим композиционным решением.

Экохоум (англ. Ecohome) — один из современных стилей в оформлении западноевропейского интерьера, для которого характерны синтез европейских и традиционных восточных форм и орнаментального убранства, а также применение экологических материалов. В интерьерах широко используется эксклюзивная мебель, которую обычно изготавливают восточные мастера, например на Филиппинах, по проектам ведущих европейских, американских и азиатских дизайнеров.

Этностиль (от греч. ethnos — народ, племя) — художественное направление в искусстве XX в., использующее в архитектуре, дизайне интерьеров и предметах мебели так называемые «этнические» приемы и мотивы, характерные для культуры того или иного народа, той или иной страны, чаще всего Азии, Африки и Латинской Америки. Мастера европейского этностиля нередко включают в свои творческие композиции отдельные вещи, раритеты, привезенные из дальних странствий, загадочные и притягательные, поскольку принадлежат другой культуре. Но экзотика попадает в современный интерьер не только в виде сугубо традиционных «исторических» предметов. Для этностиля характерно переосмысление восточных и иных традиций, создание на их основе новых художественных форм. В нем всегда присутствует элемент стихийности, импровизации, некоторой склонности к эксцентризму.

Югэн (японск. — сокровенное, тайное) — одна из категорий японской эстетики, смысл которой заключается в умении раскрыть в художественном произведении ее сокровенную суть, скрытую красоту, «ускользающую прелесть». Для передачи югэн японские мастера используют приемы намека, недосказанности, условные изображения и символику.

Ямадзато (японск. — горное селение, убежище) — иногда так называется домик для проведения чайной церемонии, призванный напоминать затерянную в горах одинокую хижину, приютившуюся где-то вдали от мирской суеты.

Яогуй традиционный лакированный китайский шкаф для лекарств, широко распространенный с эпохи Мин (1368–1643). Этот предмет мебели высотой около метра и шириной около восьмидесяти сантиметров имеет множество крошечных выдвижных ящиков.

Яочу переносная китайская аптечка.

Научный редактор выражает благодарность за ценные замечания и консультации по вопросам терминологии научным сотрудникам Государственного музея Востока: Л.И. Кузьменко, Г.М. Сорокиной, И.И. Шептуновой, Г.Б. Шишкиной, А.И. Юсуповой

За активное участие и неоценимую помощь в создании «Дневника»

БЛАГОДАРИМ

Государственный музей Востока, галереи «Зен Арт», «Этно Арт», «Галерея «О»,
компанию «Theodore Alexander», галереи «ДЗЕНДО», «Этно», «ArtPlay Gallery»,
художественные мастерские «Город Богов», салоны «Матахари», «Мир ратана»,
«Шон», «Дача», «Восток—Запад», а также компании «Танит» и «Mazzitelli»

В создании «Дневника»
приняли участие:

Зен Арт
Этно Арт
Галерея О
Theodore Alexander
ДЗЕНДО
Этно
Art Play
Город Богов
Матахари
Мир ратана
Шон
Дача
Восток-Запад
Танит
Mazzitelli

<http://librus.ru>

ВЫСТАВКА
ФЕСТИВАЛЬ
ЭТНОАРТ

МОСКОВСКИЙ
ХУДОЖНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

МЕЗОНИИ

ISBN 5-322-00245-6

9 785322 002451 >

Н КНИЖКА **Никола 21-й век**